元曲三百首

一任中敏 卢前 选编 一王星琦 注评

10 凤凰出版社

图书在版编目(CIP)数据

元曲三百首注评 / 任中敏, 卢前选编 ; 王星琦注评 -- 南京 : 凤凰出版社, 2015.5 (凤凰经典•名著精评本) ISBN 978-7-5506-2134-3

I. ①元··· Ⅱ. ①任··· ②卢··· ③王··· Ⅲ. ①元曲-注释 Ⅳ. ①I222.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第045903号

若 名 元曲三百首注评 **选 编** 任中敏 卢 前

注 评 王星琦 **责 任 编 辑** 陆 扬

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司

凤凰出版社(原江苏古籍出版社)

发行部电话 025-83223462

出版社地址 南京市中央路165号,邮编:210009

出版社网址 http://www.fhcbs.com

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 南京凯建图文制作有限公司

印 江苏凤凰通达印刷有限公司 南京市六合区冶山镇,邮编:211523

开 本 889×1194毫米 1/32

印 张 7.75

字 数 230千字

版 次 2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5506-2134-3

定 价 32.00元

(本书凡印装错误可向承印厂调换,电话:025-57572508)

前 言

一部中国古代诗歌史,也可以看作是诗体的递嬗、演变史。诗经、楚辞、汉乐府、古诗、近体,一路发展下来,及于宋词、元曲,体式上不断翻新,各有其繁盛与辉煌的时期。便是王国维所说的"一代有一代之文学"。不过,所谓体式上的翻新,并非另起炉灶,凭空而来,相反倒是新中有旧,或是直接的承嗣传续,或是背离了一种连续性传统,而返祖归根,接受的是另一种传统。以元曲言之,剧曲不论,作为诗歌体式的元散曲,所接受的并非宋词的传统,而是古乐府的传统,元人自己就明确地将元散曲径直称为"我大元乐府"。元人巴西邓子晋《太平乐府序》有云:"今中州小令套数之曲,人目之曰乐府,亦以重其名也。举世所尚,辞意争新,是又词之一变,而去诗愈远矣。"

话说得非常清楚,元人目之为乐府的散曲,与词和诗,均相去甚远,称之为元人新乐府,庶几近之。虞集也说"北乐府出,一洗东南习俗之陋"(《中原音韵序》)。何谓之"东南习俗"?显然是指词调的末流之弊。说得更清楚些,是北乐府焕然一新,使得词之末流黯然失色。邓子晋所言"辞意争新",特别值得注意。即是说,体式一新,其意自然也就新了。形式虽然不能完全决定内容,至少可以影响内容。李渔在谈到"意新"时,颇有独见,所言虽是针对词的,但对曲似更为恰当:"所谓意新者,非于寻常闻见之外别有所闻所见,而后谓之新也。即在饮食居处之内,布帛菽粟之间,尽有事之极奇,情之极艳,询诸耳目,则为习见习闻,考诸诗词,实为罕听罕睹。以此之新,方是词内之新。"(《窥词管见》)

我们读元散曲,明显感到它与诗词韵味上差异极大,在意趣

上,则更不相侔。诚如钟嗣成所说的:"吾党且啖蛤蜊,别与知味者道。"(《录鬼簿序》)总之,一句话,我们在读元散曲时的审美感受,与读传统诗词时是完全不同的。这与北乐府体式之新、意趣之新,有着内在的、也是必然的联系。

语言上脱胎换骨般的变化,也使得元散曲获得了古代诗歌史上卓然独立的地位。韦勒克与沃伦曾精辟地指出:"真正的诗歌史是语言的变化史,诗歌正是从这种不断变化的语言中产生的。"(《文学理论》第14章,三联书店版第186页)且看乔吉的一首小令:

眼中花怎得接连枝? 眉上锁新教配钥匙,描笔儿勾销 了伤春事。闷葫芦铰断线儿,锦鸳鸯别对了个雄雌。野蜂 儿难寻觅,蝎虎儿干害死,蚕蛹儿毕罢了相思。

此曲纯用口语,通体用比。无非说的是情变后的失落,却反 反复复,在近乎絮叨之中,活脱脱地揭示了一个失恋少女细微真 切的心理情态。这样的例子是不胜枚举的。

宋元时期是汉语言变化最活跃的时期。在中古语言向近古语言过渡的过程中,中原语言与北方各少数民族乃至域外语言碰撞并相互渗透,从而变得丰富且相互缠夹。因此,《中原音韵》出现于元代中后期,决非偶然。龙潜庵先生曾明确指出:"宋元语言与现代语的渊源关系,由于时代较近,就更为密切,好些宋元语言直到现在仍然流行或保留于某些方言之中。"(《宋元语言词典·序》)这里可以举一个小例子。在张可久的散曲作品中,至少有两处用到"锦胡洞"(锦湖洞)。一是[双调·折桂令]《酒边分得卿字韵》云:"客留情春更多情,月下金觥,膝上瑶筝。口口声声,风风韵韵,袅袅亭亭,锦胡洞。"又[越调·小桃红]《寄春谷王千户》云:"紫箫声冷彩云空,十载扬州梦,一点红香锦湖洞。"这二曲中的"锦胡洞"是什么意思?据上下文推断,可知是青楼北里之意。卢前校勘云:"抄本作胡洞,何校本作衚衕。"原来,胡洞就是今之胡同,即小巷。前着一"锦"字,便指花街柳巷,

这在旧北京"八大胡同"的称谓中仍可循到一点消息。这种用法大约始于元大都时期。胡同这个词,正是从蒙古语译音转借而来的,hudag 在蒙语中是"井"的意思,用于汉语则由"有水井处"转而为"幽街曲巷"之意。考诸北京和东北三省语言,胡同多是因水井而得名(可参阅方龄贵《元明戏曲中的蒙古语》第322页,汉语大词典出版社,1991)。举一而反三,仅就"胡同"一词,即可见出宋元之际语言变化的情况。此后,不仅是在散曲文学中,就是在戏曲小说中,"胡同"之用,已是屡见而不鲜了。如明朱有燉[北南吕•一枝花]《风情》套有云:"正你那花胡同行休再,锦排场少去挨。"其用法与元杂剧和元散曲中相同,以"胡同"前加一"花"字(或"锦"字),喻指青楼、勾栏。而在小说中,《西游记》、《金瓶梅》等,都不乏用例。

行文至此,忽然想到叶梦得《避暑录话》中所说"凡有井水处,皆能歌柳词"的说法,一向人们以为这是说柳永词流布之广远。是否也可以将"有井水处"理解为烟花巷陌,因为这更切合于柳词在歌妓中传唱的情况。若是,"胡同"一词当在南宋时就已传入中原了,或许是蒙古语借助于女真人不胫而走亦未可知。

以上我们从体式与语言之变异方面,概要说明了元曲新变与代兴的意义。笔者曾在一篇文章中指出,元散曲出现在我国古代诗歌史上,正应了马致远"青山正补墙头缺"之语,它弥补并丰富了我国诗歌乃至韵文文学的形式与内涵,补阙之功盖莫大焉。我一直都认为,元曲是一种完全独特的艺术,甚至是人们通常理解的传统文学艺术中的"另类",元人是完全将"大元乐府"视为"新声"的。而后人往往误读元曲,甚至是一误再误。如人们非要将其与诗词捆绑在一起来谈,说什么词是"诗余",曲是"词余"之类的废话,其实曲就是曲,它是一种独立的诗体;又如人们往往用经典主义的先入为主的阅读、唯美主义的不无曲解的批评,甚或以纯学究式的臆测与演绎来阐释元曲,殊不知元曲早已逸出了传统的经验主义的命题之外,而且每每与传统的形

式主义、精英主义乃至文学主义的要旨相冲突。它是与此前任何一体文学都判然有别的、融大俗大雅于一体的绝唱。它汲取古乐府精神,以天真率意为旨归,带着浓重的民间文学情调。它是真正意义上的"大众文化",是当时的"流行歌曲"。没错,娱乐性、消费性、通俗性、商业化、世俗化等等特点,它统统具备。所谓"时新小令"、"尖新茜意"、"说尽道透"、"曲而不屈"云云,无非是说它与正统文学的种种差异。故而对这种特殊时代的特异"时调",必须以特殊的、个案性的阅读心理去细细体味。否则,难免枘凿不入。俄国形式主义文论家什克洛夫斯基说得好:"新的艺术形式的产生是由把向来不入流的形式升为正宗来实现的。"(《情感之旅》)元曲其庶几乎!

在对元曲所谓思想内容的理解上,我们过去也有不少的误解。如将隐居乐道视为元人在逃世、避世,就是泛泛的、笼统的、含混的,甚至是隔靴搔痒的。元曲家何曾逃世?避世避到哪里去?若真的是逃避,还哪儿会有那么多的牢骚愤懑,避之尤恐不及,当是一种"失语"状态,明哲保身嘛。元曲家们乖时怨命,然内心决非一潭死水,波澜不兴,而是垒块在胸,芒角峥嵘,常常是淋漓酣畅,一吐为快。与其说是逃避,不如说是无奈:

带野花,携村酒。烦恼如何到心头!谁能跃马常食肉? 二顷田,一具牛,饱后休。

佐国心,拏云手。命里无时莫刚求,随时过遣休生受。 几片绵,一片绸,暖后休。

带月行,披星走。孤馆寒食故乡秋,妻子胖了咱消瘦。 枕上忧,马上愁,死后休。

这是马致远[南吕·四块玉]《叹世》组曲,原共九首重头曲。 上面三首分别写的是食、衣、住(行),曲中勃勃跃动着一股挥之 不去的磊落不平之气,与逃避丝毫不涉。作者屈为小吏,为人驱 使。晚年退隐了,心气却始终无法抚平。作者的遭遇,与元代社 会制度、特别是选官制度,是直接相关的,所以他认命。这个命, 不是别的,乃"是中国文化、东方文化中人生哲学的最高哲学"。"'命'是什么?'天'又是什么?在中国哲学中是大问题。……儒家观念中的'命'是宇宙之间那个主宰的东西,宗教家称之为上帝、为神或为佛,哲学家称之为'第一因',而我们儒家称为'命'。……所以这'命'与'天'两个东西,可以讨论一生的,也许一生还找不到它们的结论。"(南怀瑾《历史人生纵横谈》)反正这个"命"与打卦占卜算命的那个命,不是一回事。

还有一种误读,就是动辄就以积极与消极来看待元曲,元代的社会相当复杂,元代士人的心理就更其复杂。为了节省篇幅,我们还是举一个具体例子来谈这个问题。先看关汉卿的一首 [四块玉]《闲适》小令:

适意行,安心坐,渴时饮饥时餐醉时歌,困来时就向莎 茵卧。日月长,天地阔,闲快活。

此曲应心随口,自然流出。追求的是一种适意的、悠闲的生活情趣,可谓究于天人之理义,合于自然之精神,其中渴饮饥餐醉歌,又似受到全真道思想的影响。事实上这只是一种理想的生活状态,元代士人心向往之,并非就是已然这般生活了。且此曲在"闲适"的背后,仍藏有愤世嫉俗和磊落不平。元曲家每每言"闲快活",差不多成了口头禅。不必一看到"闲快活"就以消极斥之。元曲家的"闲快活",实有特定所指。特别是元初士人,家山依旧,却舆图换稿,连进身之阶也断绝了,生存一时间都成了问题,如何快活得起来呢?因而,这"快活"实质上是反话,是至哀至痛之语。或者说,这"快活"是忘的结果。张申府先生别解"快活"二字,耐人寻味不已,似有助于我们理解元散曲中的这个"闲快活":

快活在于活得快。 活得快时必有所忘。 快活实尤在于忘。 忘时必有合。 快活更在于合。 是故天人合一为许多哲家之最后归宿。 美是一切事理之标准。 而忘为人生最大目的。 柏格森说,要活不得不有所忘。 岂但如此,要快活便更不得不有所忘。

(《所思》)

看来元人的"闲快活",最终目的是为了忘。于是他们羡刘伶,崇陈抟,刘纵酒,陈嗜睡,而醉与睡的状态,都可以暂忘。这样去想问题,就不难理解元曲家们的乖张与放纵了。暂忘的背后,是深不可解的矛盾与痛苦,是无际无涯的彷徨与惆怅。其与积极、消极原是不搭界的。读元曲有时确须横看竖看,更须反过来看。元曲家们的气话、牢骚言、忿忿语,有时是当不得真的;而有时他们的俳谐与滑稽,戏谑与调笑,甚至插科打诨,却是至为严肃的,又必须观之以巨眼。这是要在阅读欣赏中区别对待的。读得多了,自有会心会意之处。

关于元曲的独特性以及阅读元曲时所应注意的问题,固不止以上数端,这里只是就笔者个人的阅读感受,撮其要者罢了。相信读者各自都会有不同的心得体会。关于具体作品的分析评骘,可以去看本书中的注、评。末了,简单谈谈本书体例上的一些问题。

任中敏先生选编《元曲三百首》,始于上世纪二十年代。正如卢前先生所说的,《元曲三百首》之辑,"盖踵蘅塘退士之于唐诗,疆村翁之于宋词而为者"。即为满足一般读者的需求,精选元曲,以便于普及元曲的阅读与欣赏。1931年,上海民治书局有铅印本,收元曲小令300首,编为一卷,附录一卷,署任中敏辑。1943年,卢前先生取任辑本加以修订,理由是"卷中所录颇不称(不平衡——引者)。或二三首,或十数首,而张可久多至七十二首。选录初毕,殊未自惬"(《原序》)。即是说,任、卢二先生

都不满意。时值抗战时期,卢前先生的修订颇有想法:"而今日 之世,为五千年来所未曾睹,凡百旧文,何足状当前情事万一;描 影绘声,惟酣畅淋漓、直不屈之曲体其庶几乎!"居于重庆北碚的 卢前先生,乃借元曲家的牢骚愤懑,以贬时讥世也。现在容易见 到的,有1945年重庆中华书局印本,署任中敏编,卢前重订。 1947年上海再版,32开本60页。此后陆续有些印本,皆舛误较 多。上世纪80年代以来,坊间有不少翻印本,多署任中敏、卢前 编,如湖北人民出版社1994年版等。本书依据的版本是江苏广 陵刻印社 1998 年版。这个本子校勘较精,宣纸铅印,仿线装,上 下两册一函,精美大方。但这个本子也有些问题,目录所列曲 目,只列曲牌,不标宫调,一仍旧本。本书根据《全元散曲》以及 《钦定曲谱》(《康熙曲谱》),将宫调一一补齐。又,广陵本《出版 说明》称其所收曲为308首,然马致远、张可久二家虽注明分别 收32首、42首,实际上马致远是31首,张可久是40首;全书总 收也非308首,而是297首。这很可能是卢前先生"略加删定" 时就已误数,以后各本沿其误,未加改正。本书目录上标注数目 亦未加擅改,为的是保留历史原貌,故在这里加以说明。

为了方便读者,每一作者第一次出现时,本书都撰写一个作者小传,以便于知人论世,分析作品。第一次出现的曲牌,也根据曲谱加以介绍,并将其定格句式列出,这对于作品艺术特色的分析和总体韵味的把握,似不可或缺。

书中每首曲子,我们都与《全元散曲》以及元人所编散曲集 互校,重要的置于注文中说明。

关于本书注释,以力求简洁、方便读者为务。典故一般概括 其大意,拈出出处;重复出现时或采取互见形式说明,或高度概 括其用意。对于宋元俗语谣谚等,径直说明其意,不溯源逐流考 其原委,亦不引例句。

"品评"务求言之有物,有话则长,无话则短。在简洁凝练地 阐明评者观点的同时,尽量站得高些,视野开阔些,切实揭出品 评人的艺术感受与心理体验,力避空洞与浮泛。

任中敏先生所辑的这个选本,在历史上起到了普及元曲的作用,功莫大焉,自有其不可替代性。但今天看来,局限也是明显的。马致远与张可久、乔吉选得还嫌多,而前期大家如关汉卿等似乎还可以略有增加。特别是无名氏的曲子,多有精彩杰作,也应有所增加。如无名氏的[双调·山丹花]小令以及[中吕·朝天子]《志感》等,皆为不可多得的佳构,未选进来很是可惜。此外,只选小令不选套数,也是令人遗憾的。严格说来,它应名之曰《元曲小令三百首》。不过,选辑作品是件难事,难免顾此失彼。时至今日,尚无一个超过此本,并为学术界所公认的本子。因此,重新校勘、注评这个本子,还是很有意义的。

虽然我们做了切实的努力,但本书一定还存在这样那样的问题。顾此而失彼之弊,疏漏与舛错之处,在所难免。尚望读者与同行专家多多赐教,以便我们修订再版时,能加以改正和弥补。

原 序

昔吴公子札观周乐,闻大雅,曰:"曲而有直体";颂,则曰: "曲而不屈。"前尝假"直"、"不屈"二义,论有元之曲。夫唐诗、宋词、元曲,自时代言之者,各有其所胜。然诗必雅正,词善达要眇之情,曲则庄谐并陈,包涵恢广。自体制言之,亦各有其专至,不相侔也。惟诗在唐后,一再演变,虽曰未穷,途径之凿辟殆尽。若词随宋亡而亡,形体徒存,不复能别开异境。独曲未造极,世称元曲,顾曲实非元所能尽耳。

往在南都,中敏有《元曲三百首》之辑,盖踵蘅塘退士之于唐诗,疆村翁之于宋词而为者。时元曲传本,仅有杨朝英二选与天一阁藏《乐府群玉》;诸家别集及《乐府新声》尚未得见,故卷中所录颇不称。或二三首,或十数首,而张可久多至七十二首。选录初毕,殊未自惬。今年,前从闽海还渝城,居北碚山馆,纂全元曲二百二十八卷成,因取中敏旧选,略加删定,去南都始订兹编且十七年矣。而今日之世,为五千年来所未曾睹,凡百旧文,何足状当前情事万一;描影绘声,惟酣畅淋漓、直不屈之曲体其庶几乎!是涵泳无妨元曲之中,而取材必在元曲之外,《元曲三百首》者,聊备体格,供来者之玩索而已。

卢 前 民国三十二年十月十日

目 录

元好	问(一首)	
	[双调·小圣乐]骤雨打新荷·······	1
杨	果(二首)	
	[越调·小桃红]采莲女(二首)·······	3
刘秉	忠(三首)	
	[南吕・干荷叶](三首)	5
王和	1卿(三首)	
	[仙吕·醉中天]咏大蝴蝶······	7
	[仙吕•一半儿]题情(二首)	8
盍志	·学(西村)(四首)	
	[越调·小桃红]西园秋暮·····	
	[越调·小桃红]江岸水灯	
	[越调・小桃红]客船夜期	
	[越调・小桃红]杂咏	10
关汉	(如(六首)	
	[双调・沉醉东风]	
	[双调・碧玉箫]	
	[双调・大德歌]	13
	[南吕・四块玉]闲适(二首)	14
	[南吕・四块玉]别情	15
王	恽(一首)	
	[越调・小桃红]	16
白	朴(六首)	
	[双调・庆东原]	
	「双调・驻马听〕舞	19

	[仙吕・寄生草]饮 ····································	20
	[双调・沉醉东风]渔夫	20
	[仙吕·醉中天]佳人脸上黑痣 ······	21
	[仙吕・一半儿] 题情	22
胡祗	遹 (一首)	
	[双调・沉醉东风] ····································	23
王德	信(实甫) (二首)	
	[中吕・山坡羊]春睡 ·······	24
	[中吕・十二月过尧民歌]别情	25
伯	颜(一首)	
	[中日・喜春来]	27
张弘	、范 (一首)	
	[中日・喜春来]	28
严忠	3济 (一首)	
	[越调・天净沙]	29
姚	燧 (二首)	
	[越调・凭阑人]寄征衣	30
	[中吕・阳春曲]	30
卢	挚 (八首)	
	[黄钟・节节高] 题洞庭鹿角庙壁	32
	[南吕・金字经]宿邯郸驿	33
	[双调・殿前欢]	33
	[双调・落梅风] 別珠帘秀	34
	[正宫·黑漆弩]晚泊采石矶,歌田不伐[黑漆弩],因次	其
韵,	寄蒋长卿佥司、刘芜湖巨川	35
	[双调・沉醉东风]秋景	
	[双调・沉醉东风]闲居	36
	[双调・沉醉东风]重九	37

珠帘秀(一首)	
[双调・寿阳曲]答卢疏斋	38
刘敏中(二首)	
[正宮・黑漆弩]村居遣兴(二首) ····································	39
陈草庵(二首)	
[中吕·山坡羊]叹世 ······	
[中吕·山坡羊]叹世 ······	41
奥敦周卿(一首)	
[双调・折桂令]	43
马致远(三十二首)	
[双调・水仙子]和卢疏斋西湖	
[双调・拨不断]	
[双调・拨不断]	46
[双调·拨不断] ······	46
[双调・落梅风]远浦归帆	47
[双调・落梅风]	47
[双调・落梅风]	48
	48
[双调・落梅风]	49
[双调・落梅风]	49
[越调・小桃红]春	50
[南吕·金字经] ····································	50
[南吕·金字经] ····································	51
[双调・折桂令]叹世	51
[双调・拨不断]	52
[双调・拨不断]	
[双调・庆东原]叹世	
[双调・清江引]野兴(二首) ····································	
[双调・清江引]	55

	[双调・清江引]	55
	[南吕・四块玉]	56
	[南吕・四块玉]天台路	56
	[南吕•四块玉]马嵬坡	57
	[南吕・四块玉]洞庭湖	57
	[南吕•四块玉]临邛市	58
	[南吕·四块玉]叹世(三首) ····································	59
	[越调•天净沙]秋思	60
	[双调・拨不断]	60
王作	自成 (一首)	
	[中吕·喜春来]别情 ······	62
滕	宾 (一首)	
	[中吕・普天乐]	63
李郅	效远 (三首)	
	[中吕・红绣鞋]晚秋	64
	[越调·天净沙]春闺 ·······	64
	[越调・小桃红] 碧桃	65
冯子	~振 (三首)	
		66
	[正宮・鹦鹉曲]感事	67
	[正宮・鹦鹉曲]野客	68
刘	致(二首)	
	[中吕·山坡羊]燕城述怀 ······	70
	[中吕・山坡羊]西湖醉歌次郭振卿韵	70
张身	待浩 (六首)	
	[中吕・红绣鞋]警世(二首) ·······	
	[中吕・山坡羊]潼关怀古	
	[双调・庆东原]	74
	「双调•清汀引引咏秋日海堂(一首)	74

虞	集 (一首)	
	[双调•折桂令]席上偶谈蜀汉事,因赋短柱体	76
乔	吉(三十首)	
	[双调·水仙子]游越福王府 ······	78
	[双调·水仙子]赋李仁仲懒慢斋 ······	79
	[双调・水仙子]喇少年	79
	[双调•水仙子]展转秋思京门赋	80
	[双调·水仙子]寻梅 ······	81
	[双调・水仙子]暮春即事	81
	[双调·水仙子]为友人作 ······	82
	[双调・水仙子]怨风情	82
	[双调·水仙子]咏雪 ·······	83
	[双调·水仙子]嘲楚仪 ·······	84
	[双调・水仙子] 乐清箫台	85
	[双调·折桂令]寄远 ·······	85
	[双调・折桂令]赠罗真真	86
	[双调・折桂令]七夕赠歌者(二首)	87
	[双调·折桂令]雨窗寄刘梦鸾赴宴以侑尊云 ··········	88
	[双调・折桂令]丙子游越怀古	89
	[双调・殿前欢]登江山第一楼	90
	[双调・清江引]笑靥儿	91
	[双调・卖花声]悟世	91
	[中吕·朝天子]小娃琵琶 ······	92
	[中吕·山坡羊]寄兴 ······	92
	[中吕·山坡羊]冬日写怀(二首) ·······	93
	[越调·小桃红]赠朱阿娇 ······	94
	[越调・小桃红]春闺怨	95
	[越调·小桃红]绍兴于侯索赋 ······	95
	[越调·小桃红]晓妆 ······	96

	[越调・凭阑人]金陵道中	96
	[越调・天净沙]即事	97
周文	质 (二首)	
	[双调・落梅风]	98
	[双调·落梅风] ····································	98
贯云	石 (五首)	
	[双调·落梅风]······	100
	 [中吕・红绣鞋]······	100
		101
		102
	 [正宮・塞鸿秋]代人作······	103
	必仁(二首)	
•	[越调・寨儿令]	104
		105
阿里	西瑛(二首)	
	[双调・殿前欢] 懒云窝(自叙二首)	106
曾	瑞(一首)	
	[正宫·醉太平]······	108
赵禹	圭(一首)	
	[双调・折桂令] 题金山寺	109
阿鲁	威(一首)	
	[双调·落梅风]······	111
薛昂	夫(十一首)	
	[双调·水仙子]集句·······	112
	[双调•殿前欢]	113
	[双调•殿前欢]	113
	[中吕・山坡羊]	114
	[中吕·山坡羊]······	114
	「正宮・塞鸿秋] 凌歊台怀古	115

[双调・庆东原]西皋亭适兴	116
[中昌・山坡羊]西湖杂咏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	116
	117
吴弘道(二首)	
[双调·拨不断]闲乐(二首)·······	119
赵善庆(一首)	
[双调・沉醉东风]秋日湘阴道中	120
马谦斋(一首)	
[越调·寨儿令]叹世····································	121
邓玉宾(二首)	
[正宫•叨叨令]道情	122
[双调・雁儿落带过得胜令]闲适	123
孙周卿(三首)	
[双调・水仙子]山居自乐	124
[双调·沉醉东风]宫词(二首)····································	124
王元鼎(一首)	
[正宫•醉太平]寒食	126
吴西逸 (四首)	
[双调•殿前欢](二首)	127
[双调·雁儿落带过得胜令]叹世····································	128
[商调·梧叶儿]春情····································	128
卫立中(一首)	
[双调•殿前欢]	130
张可久(四十二首)	
[双调·水仙子]次韵······	131
[双调・水仙子]山斋小集	132
[双调·水仙子]乐闲·······	132
[双调·水仙子]归兴·······	133
「双调・折桂今〕九日	134

[双调·折桂令]次酸斋韵······	135
[中吕・满庭芳]客中九日	135
[中吕•普天乐]秋怀	136
[越调·寨儿令]次韵······	137
[双调・殿前欢]次酸斋韵(二首)	138
[双调・殿前欢]离思	139
[双调·殿前欢]客中······	139
[双调·清江引]春思······	140
[双调·清江引]春晚·······	140
[越调・小桃红]寄鉴湖诸友	141
[中吕·朝天子]山中杂书······	142
[中吕•朝天子]湖上	142
[中吕·朝天子]闺情·······	143
[中吕•红绣鞋]春日湖上	144
[中吕·红绣鞋]湖上····································	144
[中昌・红绣鞋]天台瀑布寺	145
[双调·沉醉东风]秋夜旅思······	145
[越调・天净沙]鲁卿庵中	146
[双调•庆东原]次马致远先辈韵	146
[正宮・醉太平]无题	147
[中吕·迎仙客]括山道中······	148
[越调・凭阑人]暮春即事	148
[越调·凭阑人]江夜····································	148
[双调·落梅风]春晓······	149
[仙吕•一半儿]秋日宫词	149
[商调・梧叶儿]感旧	150
[正宫•小梁州]失题	150
[南吕·金字经]感兴····································	151
[南吕·金字经]乐闲····································	152

	[正宫·塞鸿秋]春情······	152
	[双调•庆宣和]毛氏池亭	153
		153
	[中吕·卖花声]客况·······	154
	[正宫・汉东山]述感	
任	昱(一首)	
	[中吕·红绣鞋]春情······	156
张子	-堡(一首)	
	[双调·得胜令]······	157
钱	霖(二首)	
	[双调・清江引](二首)····································	158
顾德	强润(一首)	
	[中吕·醉高歌过摊破喜春来]旅中······	159
徐再	[思 (十三首)	
	[双调・折桂令]春情	160
	[双调・殿前欢]观音山眠松	160
	[双调・水仙子]夜雨	161
	[双调・水仙子]红指甲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	162
	[双调・水仙子]马嵬坡	163
	[双调・清江引]相思・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	163
	[越调・凭阑人]春情	164
	[中吕·阳春曲]赠海棠······	164
	[中吕·朝天子]西湖······	165
	[商调·梧叶儿]钓台······	165
	[商调・梧叶儿]革步	166
	[商调・梧叶儿]春思(二首)	166
曹	德(三首)	
	[中吕・喜春来]和则明韵(二首)	
	「三棒鼓声频〕 题《渊明醉归图》	169

高克礼(二首)	
[双调・雁儿落带过得胜令]	
[越调・黄蔷薇带过庆元贞]天宝遗事	171
李伯瞻 (一首)	
[双调·殿前欢]省悟······	173
吕止庵(一首)	
[仙吕・醉扶归]	174
查德卿 (十首)	
[仙吕·寄生草]感世······	175
[仙吕·寄生草]间别······	176
[仙吕•一半儿]拟美人八咏	177
赵显宏 (四首)	
[黄钟•昼夜乐]冬	180
[双调・殿前欢]闲居(二首)	181
[双调・殿前欢]题歌者楚云	182
景元启(一首)	
[双调・殿前欢]梅花	183
李 乘(德载)(二首)	
[中吕·喜春来]赠茶肆(二首)······	184
杨朝英(三首)	
[双调・水仙子]自足	185
[双调・清江引]······	186
[商调・梧叶儿]客中闻雨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	186
周德清(二首)	
[中吕·喜春来]春晚······	187
[中吕·喜春来]别情······	188
钟嗣成(二首)	
[南吕・骂玉郎带过感皇恩采茶歌]恨别	
[双调・凌波仙]吊陈以仁	190

汪元	:亨(七首)	
	[正宫·醉太平]归隐······	192
	[正宫·醉太平]归隐······	192
	[正宫·醉太平]归隐······	193
	[正宫·醉太平]归隐······	194
	[双调·沉醉东风]归田·······	194
	[双调·折桂令]······	195
	[中吕·朝天子]归隐·······	195
张鸣	3善 (一首)	
	[双调・水仙子]讥时········	197
孟	昉(一首)	
	[越调・天净沙]七月	199
倪	瓒(三首)	
	[黄钟·人月圆]···································	200
	[双调・折桂令]拟张鸣善	201
	[越调・凭阑人]赠吴国良	201
刘庭	信 (七首)	
	[正宮・醉太平]	203
	[正宮・塞鸿秋]悔悟·······	203
	[越调・寨儿令]戒嫖荡(二首)	204
	[双调・折桂令]······	205
	[双调・折桂令]······	206
	[双调・折桂令]	206
汤	式(二首)	
	[双调·沉醉东风]维扬怀古······	208
	[中吕·山坡羊]书怀示友人······	209
刘燕	歌(一首)	
	[仙吕·太常引]······	210

无名氏(二十首)

[双调·水仙子]遣怀······	211
[仙吕·寄生草]闲评······	211
[商调·梧叶儿]······	212
[中吕•喜春来]	213
[正宫・叨叨令]	213
[正宮・叨叨令]	214
[正宫・叨叨令]	214
[中吕·红绣鞋]·····	215
[越调・寨儿令]	215
[中吕•喜春来]	216
[中吕•普天乐]	216
[正宫·塞鸿秋]春怨······	217
[双调·雁儿落带过得胜令]指甲······	218
[黄钟•红衲袄]	218
[黄钟・贺圣朝]	219
[南吕・玉交枝]	219
[双调・殿前喜]	220
[双调·驻马听]·····	221
[双调·清江引]·····	221
「正宮・醉太平」	222

元好问(一首)

元好问(1190—1257),字裕之,号遗山,太原秀容(今山西忻州)人。 七岁能诗,号为神童。十四岁从郝天挺学,淹贯经史百家,六年学成,为 礼部赵秉文所赏识,一时名震京师,人称"元才子"。金宣宗兴定五年 (1221)进士,曾任尚书省左司都事,转员外郎。金哀宗天兴二年 (1233),入翰林知制诰。金亡不仕,以著述自任。为一代文宗,以文章 独步近三十年,元初文士多从其学。元世祖在藩邸闻其名,将以馆阁处 之,未用而卒。有《遗山集》、《中州集》、《壬辰杂编》等行世。散曲作品 传世者不多。朱权《太和正音谱》评其词谓"如穷崖孤松"。

[双调·小圣乐]^①骤雨打新荷

绿叶阴浓,遍池塘水阁,偏趁凉多。海榴初绽^②,妖艳喷香罗^③。老燕携雏弄语,有高柳鸣蝉相和。骤雨过,珍珠乱糁^④,打遍新荷。 人生有几?念良辰美景,一梦初过。穷通前定^⑤,何用苦张罗^⑥。命友邀宾玩赏,对芳尊浅酌低歌。且酩酊,任他两轮日月,来往如梭。

【注释】① 小圣乐:据陶宗仪《南村辍耕录》卷九《万柳堂》条记载,廉野云、卢疏斋、赵松雪等于京师万柳堂宴集时,有歌妓解语花歌[小圣乐]曲"绿叶阴浓",谓[小圣乐]属[小石调],"元遗山先生好问所制,而名妓多歌之,俗以为[骤雨打新荷]者是也"。《太平乐府》以此曲人[双调],并将[骤雨打新荷]作为曲牌名。据《九宫大成谱·总论》引《宋史·燕乐志》,知[双调]、[小石调]俱属商声七调。吴梅《北词简谱》谓:"此实是诗余,故从无人套者。"乃将其视为词调。② 海榴:即石榴,因其自海外传入,故有此称。③ 妖艳喷香罗:是说石榴花刚开放,红艳如绸。喷:怒放;罗:绫罗类丝织品。以上二句似化用元稹《早春登龙山静胜寺》中"海榴红绽锦窠勾"句意。

④ 糁(sǎn):散落、洒下。⑤ 穷通前定:穷困和显达本是前生就注定了的。语本《庄子·让王》:"古之得道者,穷亦乐,通亦乐,所乐非穷通也。"⑥ 张罗:宋元俗语,犹言筹措、谋划。

【品评】遗山为一代文坛巨子,偶为词曲,则出手不凡。其写景明丽爽畅,写情疏狂豪宕,一气贯注,浑化无迹。如此,岂能不脍炙人口、流布广远。上片写景,艳而不冶,闹而不喧,意境特出;下片抒情,熟而不俗,似醉犹醒,别具一段心绪。读此曲多以为其表达及时行乐,情调消极。殊不知金元间土人遭逢不遇,苦苦求索生命意义,骨子里的积极求索往往藏于表面的消沉之中。遗山内心深处的情怀自是芒角四射的。这种内心矛盾重重,却又不甘沉沦的情怀对有元一代的土人影响极为深刻。卢前先生《螾庐曲谈》有云:元遗山"所作曲虽不多,而甚超妙,其《骤雨打新荷》小令即是"。"超妙"之处恰恰在于曲中寄寓的磊落不平之气,读者须潜心凝思,反复深味之。

杨果 (二首)

杨果(1195—1269),字正卿,号西庵,祁州蒲阴(今河北安国)人。早年曾流寓许昌等地,授徒为业。金哀宗正大元年(1224)进士,历任偃师、蒲城、陕县令。入元后,河南课税杨奂起用为经历,后又被史天泽举为参议。中统元年(1260),为北京宣抚史,次年拜参知政事。至元六年(1269)出为怀孟路总管,以老致仕。卒,谥文献。《元史本传》称其"性聪敏,美风姿,工文章,尤长于乐府"。有《西庵集》,今不传。散曲作品现存小令11首,套数5套。《太和正音谱》评其曲曰:"杨西庵词,如花柳芳妍。"

[越调·小桃红]^①采莲女^②二首

采莲人和采莲歌[®],柳外兰舟过[®]。不管鸳鸯梦惊破。夜如何?有人独上江楼卧。伤心莫唱,南朝旧曲[®],司马泪痕多[®]。

采莲湖上棹船回[®],风约湘裙翠[®]。一曲琵琶数行泪。望君归,芙蓉开尽无消息[®]。晚凉多少,红鸳白鹭,何处不双飞。

【注释】① 小桃红:越调曲牌,又名[采莲曲]、[武陵春]、[绛桃春]、[平湖乐]等。定格句式为七五七、三七、四四五,八句六韵。② 采莲女:杨果今存小令 11 首皆用[越调·小桃红]调牌,其中 8 首一组见于《阳春白雪》,无题。而另 3 首见于《太平乐府》,题作《采莲女》。以上所选 2 首均出自无题 8 首一组,为原第 2、第 8 首。③ 和(hè):即唱和,相互应和。④ 兰舟:又作"木兰舟",船的美称。旧题南朝梁任昉《述异记》下有云:"七里洲中,有鲁般(班)刻木兰为舟,舟至今在洲。诗家云木兰舟,出于此。"⑤ 南朝旧

曲:指南朝陈后主所作的《玉树后庭花》,它向来被视作亡国之音。这里似借以指引发离人伤感的歌曲。⑥ 司马泪痕多:唐代诗人白居易于元和年间被贬为江州司马,他作于这时期的《琵琶行》诗,借歌女身世以抒发自己失意的悲哀。诗的末两句谓:"座中泪下谁最多,江州司马青衫湿。"此取其意。⑦ 棹(zhào)船:方言,即划船、撑船。⑧ 风约:犹风掠、风拂。⑨ 芙蓉开尽:指时序已是秋季了。芙蓉:荷花的别称。

【品评】二曲皆写离人相思之情。"独上江楼卧"之叹与鸳鸯双飞之美,是同一思绪的不同说法。音乐的穿插其间,更增无限凄凉,且有余音缭绕,不绝如缕之韵致。杨果这组曲子,仍可见出词向曲过渡的痕迹,风格较为典雅。或以为前一曲是悼金亡之作,恐不确。"南朝旧曲,司马泪痕多"二句,不过是取曲调之哀婉,令人伤心落泪之意。从一组曲看,基调都是写离人相思之情的。

刘秉忠 (三首)

刘秉忠(1216—1274),初名侃,出家为僧后又名子聪,及入仕后始 更名秉中,字仲晦,号藏春散人。其祖籍瑞州(今江西高安),世代仕辽, 曾祖官邢州(今河北邢台),遂移家任所。少时曾为邢台节度府令史,寻 弃去,隐居武安山中。后于云中(今山西大同)得遇元世祖,被重用。以 征大理、攻南宋功勋卓著,至元初拜光禄大夫,位至太保,参预中书省 事,对元蒙开国多有建树。死后追赠太傅,封赵国公,谥文贞。一生著 述丰富,有诗文集 32 卷,《藏春集》6 卷等。其散曲善于汲取民歌营养, 散淡萧疏,今存小令 12 首。

[南吕·干荷叶][©]三首

干荷叶,色苍苍^②,老柄风摇荡。减清香^③,越添黄。 都因昨夜一场霜,寂寞在秋江上^④。

干荷叶,色无多,不耐风霜剉^⑤。贴秋波,倒枝柯。宫娃齐唱采莲歌^⑥,梦里繁华过^⑦。

南高峰,北高峰,惨淡烟霞洞[®]。宋高宗[®],一场空, 吴山依旧酒旗风,两度江南梦[®]。

【注释】① 干荷叶:又名[翠盘秋],本是以"干荷叶"起兴的民间小调。或以为其取荷叶干后只剩光杆之意,用为鳏夫之曲。刘氏一组8首中有的可能就是"始曲",即咏鳏夫愁苦的。此令曲定格句式为三三五、三三、七五,七句七韵。此组曲8首《乐府群珠》总题作《即名漫兴》,意思是就"干荷叶"之名随意抒发。据此,原8首中的后4首今人多疑为误收,当归于无名氏。这里所选3首分别为原第1、第4、第5首,故末一首未必为刘秉中作。

② 苍苍:言色已衰老。③ 减清香:《全元散曲》作"减了清香"。④ "寂寞"句:当由杜甫"鱼龙寂寞秋江冷"(《秋兴八首》之四)句点化而来。⑤ 剉(cuò):即摧剉,是折磨、摧残之意。⑥ "宫娃"句:由唐许浑"吴娃齐唱采莲歌"(《夜泊永乐有怀》)句变化而来。宫娃:宫女,吴地通称少女为娃。采莲歌:当指南朝梁武帝所制《采莲曲》。⑦ "梦里"句:繁华景象如同梦境般过去了。古"花"、"华"二字通,故这里有双关意。⑧ 烟霞洞:在杭州西湖。这里代指南宋偏安临安。⑨ 宋高宗:南宋第一个皇帝赵构。他于1127年登基,建炎三年(1129)在杭州设行宫。至绍兴八年(1138)正式定都杭州,从此偏安势成。⑩ 两度江南梦:历史上于杭州建都的王朝,除宋高宗外,还有五代时吴越王钱镠。或以为"两度"乃指六朝兴废与南宋之亡。

【品评】前面两首,就"干荷叶"之名,随意抒发:一写寂寞孤零,一写繁华如梦如烟,都有某种多意性含蕴。然它毕竟是在以"干荷叶"说事,比兴一如民歌,视作"始曲"可也。或许刘秉中将民歌取了来,略事润饰,亦未可知。后面一首,情形有所不同,关键它并非"即名",只有"漫兴",故可视为[干荷叶]调牌传布开来以后,人们只取其调度曲,而不再是调名与内容统一之"始曲"了。

王和卿 (三首)

王和卿,大名(今属河北)人。生平事迹已难以详考。钟嗣成《录鬼簿》将其列在"前辈名公"之中,称"王和卿学士"(别本或又作"王和卿散人")。与关汉卿同辈或稍长。陶宗仪《南村辍耕录》言其"滑稽佻达,传播四方"。又谓"中统初,燕市有一蝴蝶,其大异常",和卿即赋[醉中天]小令,"由是其名益著"。卒,关汉卿曾往吊唁。其散曲今存小令21首,套数2套,残套2套。按:任半塘先生认为此王和卿即蔚州人王鼎(1242—1320),恐不确。隋树森《全元散曲》谓:"今人或以和卿即汴梁通许县尹王鼎,恐未必确。"又,王恽《中堂事纪》中曾提到燕京行中书省有架阁库官太原人王和卿,此人是否就是曲家王和卿?其与蔚州王和卿(见《危太朴文续集》)是否为一人,均待考。故以下三曲署王和卿而不署王鼎。详可参阅孙楷第《元曲家考略•王和卿》。

[仙吕•醉中天] 弧水蝴蝶

弹破庄周梦^②,两翅驾东风。三百座名园一采一个空。难道风流种^③,吓杀寻芳的蜜蜂! 轻轻的扇动^④,把卖花人扇过桥东^⑤。

【注释】① 醉中天:仙吕宫曲牌,亦可入双调和越调,定格句式为五五七、五六、四四,七句七韵。②"弹破"句:《庄子·齐物论》载,庄周在梦中变成了一只蝴蝶,翩翩飞舞,自由自在。醒来之后,竟不知是自己在梦中化成了蝴蝶,还是蝴蝶在梦中化成了自己。这里借此言蝴蝶,一则夸饰其大,再则寄托某种难以言明的寓意。弹,《太平乐府》本作"蝉",《尧山堂外纪》则作"挣"。③ 难道:犹难怪人说。风流种:指风流多情的人物。难道,王骥德《曲律》作"谁道"。此句任本作"难道是风流孽种"? 此据《全元散曲》。④ "轻轻"句:任本"轻轻"下无"的"字。此据《全元散曲》。⑤ "把卖花人"句:宋谢无逸《蝴蝶诗》:"江天春暖晚风细,相逐卖花人过桥。"此变用其意。

扇(shān):用作动词。

【品评】此曲在曲史上名气甚大。它以滑稽谐谑为尚,属俳谐一格,堪称元前期散曲小令中的杰作。它夸张得近乎荒诞,然非常有趣。王骥德《曲律》评此曲曰:"只起一句,便知是大蝴蝶。下文势如破竹,却无一句不是俊语。"观其用庄生梦蝶事和变用谢无逸《蝴蝶诗》,仿佛信手拈来,却令人意想不到,拍案叫绝。全曲无一字言是蝴蝶,却无一句不是写蝴蝶。还是王骥德说得好:"令人仿佛中如灯镜传影,了然心中,却摸捉不得,方是妙手。"至于其寓意,不必就是戏谑关汉卿,也不必就是讽刺花花太岁者流,一句话:不必粘着于某事。若即若离,水月镜花,可能更有趣,更美妙。

[仙吕·一半儿]^①题情^②二首

鸦翎般水鬓似刀裁,小颗颗芙蓉花额儿窄³。待不 梳妆怕娘左猜⁴。不免插金钗,一半儿鬅松一半儿歪。

别来宽褪缕金衣,粉悴烟憔减玉肌^⑤,泪点儿只除衫袖知。盼佳期,一半儿才干一半儿湿。

【注释】① 一半儿:仙吕宫曲牌,定格句式为七七七、三九,五句五韵。与[忆王孙]曲略同,惟末句添两个"儿"字。前四句亦可作七七、七七。② 题情:作者用[仙吕·一半儿]写《题情》小令一组共 4 首,这里选的是第 1、第 4 首。③ 小颗颗:极言其小。④ 左猜:亦作"做猜"。起疑心,犯猜忌。⑤ 粉悴烟憔:当作"粉悴胭憔",粉与胭脂相对。这句是说憔悴瘦损得连敷粉和搽胭脂也无济于事了。

【品评】二首皆写小儿女春思情态。前一首重在刻画微妙的心理活动,活脱脱写出陷入情爱中的少女情怀——她有了意中人,而且苦苦思念着他,以至于心绪迷茫,神情疲倦,打不起精神来,甚至连梳妆打扮的兴致也失去了。于是她只好胡乱穿插钗环,强打精神,以免母亲猜疑。一个细微的想法,一个下意识的动作,生动传神,写活了人物。后一首写离别相思,只用白描手法,颇似《西厢记·长亭》中的崔莺莺,"从今后衫儿袖儿都揾作重重叠叠的泪"([叨叨令])。情态亦栩栩如生。

盍志学(西村)(四首)

盍西村,生平不详。盱眙(今江苏盱眙)人。钟嗣成《录鬼簿》未载 其名,而有盍志学,或以为系一人,故任本原作盍志学。《太和正音谱》 一百五十人"词林之英杰"中又有"阚志学",或以为与盍志学为一人,待 考。查任本盍志学名下所选四首小令,皆出于盍西村[越调·小桃红] 《临川八景》,故此属盍西村名下。《太和正音谱·古今群英乐府格势》 于"元一百八十七人"中列盍西村,评其词曰:"如清风爽籁。"其散曲今 存小今17首,套数1套。

[越调・小桃红]西园秋暮[⊕]

玉簪金菊露凝秋^②,酿出西园秀^③。烟柳新来为谁瘦^④?畅风流^⑤,醉归不记黄昏后。小槽细酒^⑥,锦堂晴昼,拼却再扶头^⑦。

【注释】① 西园秋暮:作者以[越调·小桃红]写一组重头曲共8首,总题作《临川八景》。这里所选3首,分别为原第2、第3、第5首。②"玉簪金菊"句:言玉簪花和菊花上凝结着霜露。玉簪:多年生草本花卉,秋季开花,花白色,有香味。③ 酿:渐渐形成。秀:指秋色之美。④ 瘦:形容秋后垂柳叶落,枝条裸露。⑤ 畅:恰好,正是。这里有特别与格外意。⑥ 细酒:精制的美酒。⑦ 拼却:犹言不顾一切。扶头:扶头酒之省称,古代一种易于醉人的酒。这里借"扶头"字面,是说再醉一场又何妨。

【品评】小曲写园林秋色笔简意浓,从凝在花上的露珠入手,到园柳之瘦,都匠心独运,出手不凡。又以人物的醉而再饮,突出秋光之宜人。是醉酒还是醉于色彩斑斓的秋色奇绝之中,则留待读者去揣摩了。

[越调•小桃红]江岸水灯

万家灯火闹春桥,十里光相照。舞凤翔鸾势绝妙^①。

可怜宵^②,波间涌出蓬莱岛^③。香烟乱飘,笙歌喧闹,飞上玉楼腰^④。

【注释】① 舞凤翔鸾:形容凤形、鸾形花灯仿佛要飞舞翱翔起来。鸾:传说中类似凤凰的神鸟,是吉祥的象征。② 可怜:可爱。③ 蓬莱岛:传说中神仙的居所,海上三仙山之一。这里是形容水上灯船所营造的飘渺景象。④ 玉楼:传说中天宫的楼阁。此指江岸上的楼阁在灯火辉映下的美景,以及倒映水中的神奇景象。

【品评】江岸、桥、花灯以及香烟缭绕、笙歌旖旎,构成了一幅有几分神秘的春宵景致,令人目不暇接。小令一字不闲,于闹热中现出民俗风情,无异于一幅风俗画卷。

[越调·小桃红]客船夜期[©]

绿云冉冉锁清湾^②,香彻东西岸。官课今年九分办^③。厮追攀^④,渡头买得新鱼雁。杯盘不干,欢欣无限,忘了大家难。

【注释】① 客船夜期:一作"客船晚烟"。期:相约聚会。② 绿云:指点燃的火烛青烟在江湾缭绕。状人烟之稠密。锁:笼罩、缭绕。③ "官课"句:是说一年的官税十成已交完了九成,可以松一口气了。④ 厮追攀:相互攀结,相互邀请聚会。

【品评】这首令曲在《临川八景》中是值得注意的一首。首先,写人家课税将完,聚会相邀,欢欣无限,气氛闹热而生动,生活气息相当浓重。其次,见出船家、渔人们的浑厚、质朴。一句"厮追攀",写出了他们的豪爽与真挚。最后,是末句之妙:一年到头了,课税将完了,大家呼取豪饮,欢乐之中藏无限辛酸。平时辛苦艰难自不待言。结句使全曲一下子厚重起来,值得含味再三。

[越调·小桃红]杂咏^①

杏花开后不曾晴^②,败尽游人兴。红雪飞来满芳

径³。问春莺,春莺无语风方定。小蛮有情⁴,夜凉人静,唱彻《醉翁亭》³。

【注释】① 杂咏:作者以[越调·小桃红]写一组重头组曲,共8首,此为第3首。② 杏花开后:后,《梨园乐府》作"候"。候,指时节,节候。③ 红雪:喻指红杏花纷落如雪,即所谓"落红"。④ 小蛮:本指白居易的侍女,她能歌善舞。这里代指歌姬。⑤《醉翁亭》:琴曲名,又作《醉翁吟》、《醉翁操》,借宋欧阳修《醉翁亭记》之意而创制。详宋王辟之《渑水燕谈录》卷七《歌咏》。

【品评】小曲写得抑扬有致。先是春雨连绵,败人兴致;继而落红满径,风定莺闲;终是良宵曲悠,沁人心脾。看它承转自如,波谲云诡,透出一种复杂的人生况味来。真是愈小愈巧,愈巧愈令人不觉。既脍炙人口,又涵泳味长。

关汉卿(六首)

关汉卿,生卒年未详,一般认为约生于金末,卒于元成宗大德年间(1297—1307)。名不详,号已斋叟,汉卿是字,以字行。《录鬼簿》言其为大都人,一说为祁州(今河北安国)人。元代伟大的戏曲作家,元杂剧的奠基人,长期活跃于民间书会组织中,从事戏曲的创作演出活动,元人周德清《中原音韵》列其为"元曲四大家"之首。所作杂剧 60 余种,今存 18 种(个别作品尚有争议)。其散曲作品今存小令 56 首,套数 13套,风格疏放活泼,题材丰富多样,语言本色当行,卓然而独立,洵为大家风范。王国维说:"关汉卿一空依傍,自铸伟词,而其言曲尽人情,字字本色,故当为元人第一。"(《宋元戏曲史》)

[双调·沉醉东风]^①

伴夜月银筝凤闲^②,暖东风绣被常悭^③。信沉了鱼^④,书绝了雁,盼雕鞍万水千山。本利对相思若不还^⑤,则告与那能索债愁眉泪眼^⑥。

【注释】① 沉醉东风:双调曲牌,定格句式为六六、三三七、七七,七句六韵。其中前四句须构成两对。② 凤闲:是说相爱双方的男方不在女方身边。此曲为女子倾述口吻。凤为凤凰的雄性,古人以凤凰喻指夫妻或情侣。闲,即空。凤的位子空闲着,即是不在之意。③ 悭:缺。④ 信沉了鱼:与下句"书绝了雁"对举,都是说书信难通。古有藏信鱼腹、系书雁足之说,倘沉了鱼、绝了雁,岂不是无法通书信了吗?⑤ "本利对"句:是以高利贷来比喻相思债。元代有所谓"羊羔利",本利愈年加倍增长,愈久利息愈高。这里是说分离愈久相思愈浓重。⑥ "则告与"句:是说只能以泪洗面来偿还相思债了。

【品评】此曲通体用比,极饶民歌意味。闺中人相思人骨,念远怀人,给人留下极为深刻的印象。而将相思比作高利贷,要整日以泪洗面来偿

还,亦是奇思妙想,别出机杼。至于语言之明快如话,声吻酷肖,亦是关曲之一贯作风。所谓当行本色,不粘不滞,"如弹丸脱手,后人无能为役"。须细细含玩,始能味之。

[双调·碧玉箫]^①

盼断归期,划损短金篦^②。一搦腰围^③,宽褪素罗衣^④。知他是甚病疾?好教人没理会^⑤。拣口儿食,陡恁的无滋味^⑥! 医,越恁的难调理。

【注释】① 碧玉箫:双调曲牌,定格句式为四五、四五、三五、三三、一五,九句九韵。②"划损"句:古俗:女子有在钗饰等物上划道记日期的习惯。这句是说离别时日已很久了。金篦:梳篦之美称。③ 一搦(nuò):即一握,一把,形容女子腰肢瘦弱。④ 宽褪:是说因身子消瘦而使衣带显得松弛了,即体不胜衣。⑤ 没理会:即不明白。⑥ 陡恁的:一下子变得如此这般。陡:突然。恁:这样的。

【品评】此亦闺妇相思怀人之作。与上曲略有不同的是,此曲纯用赋法。"划损金篦"、憔悴瘦损、饮食无味,心病难医,皆以内心独白形式道出。 其刻画闺妇形象,既重细节描摹(刻划金篦),更重心理感受的开掘,故能穷形毕相,攫魂夺魄。

[双调·大德歌]^①

风飘飘,雨潇潇,便做陈抟也睡不着^②。懊恼伤怀抱,扑簌簌泪点抛。秋蝉儿噪罢寒蛩儿叫^③,淅零零细雨打芭蕉。

【注释】① 大德歌:双调曲牌,定格句式为三三五、五五、七五,七句七韵。元人杨朝英编《阳春白雪》,选录关汉卿十首[大德歌],其中有春、夏、秋、冬"闺怨"曲四首,此为秋闺怨的一首。大德,为元成宗年号。② 便做:

犹言即使是,纵然是。陈抟:五代至宋初时的高隐,曾在华山修道。相传他 嗜睡,一睡百日不醒。③ 蛩(qiónq);即蟋蟀。

【品评】关汉卿写闺情,每首都有突出的特点。此曲以声音搅扰闺中人构成意趣,风雨声、秋虫声以及雨打芭蕉声等等,挥之不去,声声人耳。总之,秋声恼人。不是秋声恼人,而是思妇自恼,相思怀人之意便如此婉转透出。全曲首尾照应,上下映衬,一气贯注,全无滞碍。如泪珠儿与雨点儿、风雨声与虫鸣声,处处形成勾连映带之意,却又全无安排经营痕迹。文心缜密,思致绵长。

[南吕·四块玉]^①闲适 二首

旧酒投^②,新醅泼^③,老瓦盆边笑呵呵^④。共山僧野 叟闲吟和^⑤。他出一对鸡,我出一个鹅,闲快活。

南亩耕[®],东山卧[®],世态人情经历多。闲将往事思量过。贤的是他,愚的是我,争甚么!

【注释】① 四块玉:南吕宫曲牌,定格句式为三三七、七、三三三,七句五韵。关汉卿[四块玉]《闲适》小令原作 4 首,此选原第 2 首和第 4 首。② 投:为"酘"的俗字。酒再酿称为酘。一说若饮酒过量,次日再饮,以酒解酒,谓之酘。③ 新醅(pēi):指新酿而未过滤的酒。泼:指斟酒。④ 老瓦盆:指粗陋之酒器。⑤ 吟和(hè):吟诗唱和。⑥ 南亩:指田地。《诗经•豳风•七月》:"同我妇子,馌彼南亩。"诸葛亮《出师表》有云:"臣本布衣,躬耕于南阳。"⑦ 东山卧:晋谢安曾"高卧东山",隐居不仕。东山在今浙江上虞西南。

【品评】关汉卿一组《闲适》曲,并非是其避世——逃世的遁词,或许到了大德间他已是身心疲惫,且近于桑榆暮景,所谓"世态人情经历多",于是,欲与污浊的社会彻底决裂,有几分无奈,但毕竟是一种超越,这于他在[南吕•一枝花]《不伏老》中那种愤世嫉俗的不屈服精神并不矛盾。元曲家的"闲快活"是自嘲的,也是反讽的。张申府先生别解"快活",很有意味:"人生最好的境界只是活得快,死得快。人生最不好的境界只是活不得死

不得。"(《所思》)想想元曲家们想必是硬将后者说成了前者,非为调侃,实是至哀至痛的苦涩之言——不快活而向往快活而已。读懂了这个"闲快活",才可与言元曲。

[南吕·四块玉]别情

自送别,心难舍^①,一点相思几时绝? 凭阑袖拂杨花雪^②。溪又斜,山又遮,人去也!

【注释】① 舍:舍弃,放下。②"凭阑"句:是说飘飞的杨花遮住望远的 视线,用袖子将它从眼前拂开。杨花雪,飞舞的杨花似漫天雪花。

【品评】劈头里便是送别心上人的回忆。"凭阑袖拂杨花雪"一句大妙,一个下意识的、极其细微的动作,写出了人物的无比专注:这女子送走心上人之后,便登上楼头颙望,也不知她望了多久了。飘飞的杨花挡住了她的视线,她挥袖拂去,继续向送别的方向眺望。拂袖的动作可视为是对回忆的一个切断,一种陌生化效应,而"溪又斜"以下,又是送别的回忆。"人去也"一句,平白之中含无限深情,韵味弥长。小曲洵为送别类作品中之杰作。至于其语言,则堪称前期曲家本色当行的突出代表。本色是金,当行则是精制而成的金首饰。

王恽 (一首)

王恽(1227—1304),字仲谋,号秋涧,卫州辉汲(今河南卫辉)人。中统初左丞姚枢宣抚东平,辟为详议郎。后历官翰林修撰、同知制诰,兼国史院编修官。元世祖至元五年(1268),迁御史台,拜监察御史。后曾历任平阳、河南、燕南、山东等地方官,有政声。至元二十九年(1292)归京,授翰林学士、嘉议大夫。成宗元贞、大德间,加通议大夫知制诰,同修国史。后进中奉大夫。卒赠翰林学士承旨资善大夫,追封太原郡公,谥文定。恽青年时曾师事大诗人元好问,精于古文,诗词曲皆工,又善书画。有《秋涧先生大全文集》百卷。今存散曲小令41首,风格奇丽雄健。

[越调·小桃红]^①

采菱人语隔秋烟^②,波静如横练^③。入手风光莫流转^④。共留连,画船一笑春风面^⑤。江山信美^⑥,终非吾土,何日是归年^⑦?

【注释】① 小桃红:又名[采莲曲]、[武陵春]、[平湖乐]等。定格句式为七五七、三七、四四五,八句六韵。② 秋烟:指秋日飘散在湖面上的雾霭。③ "波静"句:化用谢朓《晚登三山还望京邑》中"澄江静如练"句意。练:素绢。④ "人手"句:是说赶趁良辰美景,不要白白错过。人手:犹入眼,是适逢之意。流转:错过,失去。⑤ "画船"句:由杜甫《咏怀古迹》之三中"画图省识春风面"句化来。这句是写采菱女荡舟湖上,笑容可掬。⑥ "江山"二句:点化王粲《登楼赋》中"虽信美而非吾土兮。曾何足以少留"而来。信美:确实美丽。吾土:犹言我的故土、家乡。⑦ "何日"句:借用杜甫《绝句二首》中"今春看又过,何日是归年"句,以寄托思乡之情。《全元散曲》此句句首多一"问"字。

【品评】作者原作为一组十首,皆写于在平阳(今山西临汾)任地方官

时。这一首以反衬手法写思乡之情,先是写足了平湖秋色之美,以及采菱女的妩媚,"江山"句陡然一转,直抒胸臆,流露出浓稠得无法化解的乡愁。这不能不说是一种高明而又自然的笔调。此外,全曲差不多句句有来历,却又浑化无迹,如同己出,既见学问又见性情。自然,更见出巧思妙构,于短幅之中,见出大局段来。

白朴 (六首)

白朴(1226—1306以后),字太素,号兰谷;初名恒,字仁甫,祖籍隩州(今山西河曲),后移居真定(今河北正定)。幼遭金末战乱,与母亲离散,曾随其父好友大诗人元好问避难、流寓,受到良好教诲与熏陶。金亡绝意仕进,漫游各地。宋亡后定居建康(今江苏南京),过着"诗酒优游"的生活。卒后以子贵,赠嘉议大夫,掌礼仪院大卿。白朴阅历丰富,又承元好问教益,文学成就杰出,为元曲四大家之一。所作杂剧 16 种,今存《梧桐雨》等 3 种;散曲今存小令 37 首,套数 4 套;亦能词,有词集《天籁集》行世。《太和正音谱》评其词"如鹏抟九霄"。

[双调·庆东原]^①

忘忧草^②,含笑花^③,劝君闻早冠宜挂^④。那里也能言陆贾^⑤?那里也良谋子牙^⑥?那里也豪气张华^⑦?千古是非心^⑧,一夕渔樵话。

【注释】① 庆东原: 双调曲牌,又名[庆东园]、[郓城春],定格句式为三三七、四四四、三三,八句六韵。首二句及末二句宜对仗,中间三个四字句宜作"鼎足对"。② 忘忧草:即萱草,俗名金针菜,花可食。古俗以为佩之可以忘忧。③ 含笑花:属木兰科,花形似兰花,花开时不完全展开,像含笑貌,故名。④ 冠宜挂:"宜挂冠"的倒装。王莽时,逢萌挂冠东都城,举家浮海而去,后遂以挂冠指辞官。见《后汉书•逢萌传》。⑤ 那里也:犹言(如今)哪里去了,如今安在? 陆贾:曾从汉高祖刘邦定天下,有辩才,拜为太中大夫。见《史记•陆贾传》。⑥ 子牙:即姜子牙,曾辅周文王、武王灭商纣王,建立周王朝。⑦ 张华:字茂先,西晋武帝时为中书令,曾作《鹪鹩赋》以明志,阮籍称其有王佐之才。见《晋书•张华传》。⑧ "千古"二句:是说千古的是非曲直,最终都成了渔夫樵子茶余饭后的闲话。

【品评】白朴称得上是彻底不与元蒙统治者合作的汉族士人。经历了

"壬辰之难"与金亡的严酷现实之后,他似乎否定了一切功名进取、兼济天下等传统价值观,差不多诗酒优游之外,更无有意义的事体了。透过这表面上的虚无主义表现,我们不难窥测到白朴内心的矛盾与痛苦。劈头的一句"忘忧草"特别值得注意:竭力要忘却的东西,往往又是最难割舍的东西,人生欲要快乐不能不有所忘;"含笑花"亦耐人寻味,因为笑与忘是息息相通的。读白朴此曲,不可径以消极视之,"笑"、"忘"二字,恰是全篇关窍。

[双调·驻马听]^①舞

风髻盘空^②,袅娜腰肢温更柔。轻移莲步,汉宫飞燕旧风流^③。谩催鼍鼓品梁州^④,鹧鸪飞起春罗袖^⑤。锦缠头^⑥,刘郎错认风前柳^⑦。

【注释】① 驻马听:双调曲牌,定格句式为四七、四七、七七、三七,八句六韵。白朴[驻马听]原为一组四首,分别咏吹、弹、歌、舞。② 凤髻盘空:舞者的发型是盘空凤形。③ 汉宫飞燕:形容舞者舞态轻盈优美,似善舞的汉成帝宠妃赵飞燕。④ 鼍(tuó)鼓:用鼍皮制的鼓。鼍为鳄鱼的一种。梁州:唐大曲名,由西凉传入,亦作"凉州"。⑤ "鹧鸪"句:言舞者绣有鹧鸪图案的春罗制成的衣袖翩翩翻飞。⑥ 缠头:观者赏赐给歌妓的锦缎类称缠头。⑦ 刘郎:指刘晨。元曲中常以《太平广记》中刘晨、阮肇人天台山采药遇仙女故事,喻指男女爱情,这里是以刘郎喻指追捧舞者的观众。

【品评】曲写舞者姿态,颇得丹青法。敷色点染,层次分明。首二句从发式、腰肢起笔,为"特写"之处,可谓工于发端者也;接下来写莲步轻移,舞之始也;继写音乐声起,渐入佳境,舞袖翻飞,已臻高潮;末二句,实际上写的是观者的评价,缠头频送,已见出欣赏者的态度,更有沉浸于乐舞中者,竟将舞者姿态视为风中摇曳之春柳——尚未从沉醉中醒来。如此层层写来,是将文字当了画笔,直到活脱脱画就一位姿容绝丽、技艺出神人化的舞蹈者来。

[仙吕·寄生草][©]饮

长醉后方何碍^②,不醒时有甚思?糟腌两个功名字^③,醅淹千古兴亡事^④,曲埋万丈虹霓志^⑤。不达时皆笑屈原非^⑥,但知音尽说陶潜是^⑦。

【注释】① 寄生草:北仙吕宫曲牌,定格句式为三三、七七七、七七,七句五韵。这首令曲一说为范康所作,《全元散曲》于范康名下录存同调牌一组4首,分别咏"酒、色、财、气",此为第1首。② 方何碍:犹言有什么妨碍呢? 方:将,始。③ 糟腌:以酒糟浸渍。④ 醅淹:以未滤的酒浸泡。⑤ 曲埋:以酒曲掩埋。虹霓志:凌云壮志。⑥ 不达时:不识时务。屈原非:是说屈原不该在政治上过于执著,结果遭到迫害;也不该坚持"众人皆醉我独醒",令自己葬身汨罗。⑦ 陶潜是:陶潜的做法是对的。这里主要指陶渊明不满官场黑暗,不愿为五斗米折腰,终于辞官归隐田园,诗酒自乐。

【品评】元曲家非屈原是陶潜,是有愤懑牢骚和特定背景的,不可执于文面。此曲王世贞以为是"诨中奇语",即是说有"打诨"意味。白朴拈出三事,欲加以否定,即功名、兴亡、志气。三者实为士人最为关心的东西。用酒去腌、去淹、去埋,其实无济于事,因为酒醒了痛苦还是要袭上心头。白朴是一位"饮量素悭"的人,他饮酒是为了"嗜睡有味",即为了忘。故以为此曲为反语、为激愤语,都是有道理的。一个不善饮酒、微饮即醉的人,大劝别人饮酒,有几分滑稽,而滑稽的背后,却是作者太多太多的痛苦。

[双调•沉醉东风]渔夫

黄芦岸白蓣渡口^①,绿杨堤红蓼滩头^②。虽无刎颈交^③,却有忘机友^④,点秋江白鹭沙鸥。傲杀人间万户侯^⑤,不识字烟波钓叟。

【注释】① 黄芦:枯黄的芦苇。白蘋:蘋即俗称之田字草、四叶菜,生长

在浅水低湿处,秋天枯萎后呈白色。② 蓼(liǎo):亦称水蓼或河蓼,丛生于水边,秋天开淡红色小花,故也称红蓼。③ 刎颈交:同生死共患难的朋友。《史记·廉颇蔺相如列传》:"卒相与欢,为刎颈之交。"④ "却有"二句:忘机友,毫无巧诈之心的好朋友。《列子·黄帝》篇上说,有个人在海边与鸥鸟嬉戏,亲昵无间。一日,其父令其抓取鸥鸟,鸥鸟便统统飞走了。二句是说渔夫与白鹭、沙鸥为盟,忘却世间一切机心。⑤ "傲杀"句:点化唐人胡曾《赠渔者》诗中之"不愧人间万户侯"句而来。汉代分封诸侯,大者食邑万户,称万户侯。此泛指官高位显者。

【品评】此曲颇为有名。蒋一葵《尧山堂外纪》谓其"有味而佳"。首二句对仗工巧,色彩鲜艳明丽。渔夫与鸥鹭为友,傲杀万户侯的志趣,其实是作者的想象之词,渔夫形象不过是隐居生活的一个符号。曲家们一方面竭力美化隐居的环境,一方面又曲折流露出他们内心的矛盾、痛苦。前者是为了反衬出现实社会的污浊、丑陋,后者则无论如何也掩抑不住。渔夫所以那样优游自在,因其是不识字的。人生识字忧患始,有隐逸情结的曲家们,都是识字的呀!这就构成了一种有趣的错位。正是在这种错位之中,我们看清了曲家的心路历程。

[仙吕·醉中天]^①佳人脸上黑痣

疑是杨妃在^②,怎脱马嵬灾^③? 曾与明皇捧砚来^④, 美脸风流杀。叵奈挥毫李白^⑤,觑着娇态,洒松烟点破桃腮^⑥。

【注释】① 醉中天:仙吕宫曲牌,定格句式为五五、七五、六四四,七句七韵。此《佳人脸上黑痣》曲《太平乐府》作杜遵礼作。② 杨妃:指唐玄宗李隆基的宠妃杨玉环,即杨贵妃。③ 马嵬(wěi)灾:安史之乱暴发,唐玄宗仓皇由长安出逃,奔向四川。行至马嵬坡(今陕西省兴平县马嵬镇),为平息兵谏,玄宗不得不赐白绫与杨玉环,令其自缢。④ "曾与"句:传说唐玄宗召李白入内庭,令其作诗,李白醉,遂命高力士为其脱靴,杨妃为其捧砚,玄宗自己为调御羹。事见《松窗杂录》。后又由此附会出"李太白醉写赫蛮书"事,见《野客丛话》。⑤ 叵奈:犹言可恨,没来由。⑥ 松烟:古代制墨分

油烟、松烟两种,前者用于绘画,后者用于书法。

【品评】小曲属俳谐格,一派游戏笔墨,然却是早期散曲正宗格套之一。其妙在将"佳人脸上黑痣"与"太白醉写"联系在一起,荒诞中有奇思,无稽中有妙想,用语谐谑幽默,一个"叵奈",激活全篇,令人绝倒。

[仙吕·一半儿]题情[©]

云鬟雾鬓胜堆鸦,浅露金莲簌绛纱^②,不比等闲墙外花^③。骂你个俏冤家^④,一半儿难当一半儿耍。

【注释】① 这首小令《全元散曲》列为关汉卿所作同题组曲之第1首,此从《太平乐府》、《尧山堂外纪》。② 浅露:犹微露。簌绛纱:绛纱簌之倒文,言金莲之移动使绛红色纱裙发出簌簌的响声。③ 等闲:寻常。墙外花:喻指外面的美色,即所谓"野花"。④ 俏冤家:宋元俗语中相爱男女彼此的昵称。

【品评】小曲写男子为少女的美丽所倾倒,既压抑不住自己如火的情欲,又不敢贸然相犯,写得细致生动,微妙有趣;可谓传神摹影,惟妙惟肖。其曲风之泼辣率真,朴野自然,在诗词中是难以表现的。《尧山堂外纪》将其坐实为关汉卿逸事,不妥。将文学作品当作实录,总然不是良策。

胡祗遹 (一首)

胡祗遹(1227—1293),字绍开(又作绍凯、绍闻),号紫山,磁州武安(今属河北)人。世祖中统初为大名宣抚员外郎,至元间为应奉翰林文字,兼太常博士。后出为河东山西道提刑按察副使。元朝统一全国之后,历任宣慰副使、提刑按察使等职。召拜翰林学士,未赴,改任江南浙西道提刑按察使,未几以疾辞归。卒,赠礼部尚书,谥文靖。《元史》有传。著述颇丰,有《紫山先生大全集》等。散曲作品今仅存小令11首,《太和正音谱》评其曲曰:"如秋潭孤月。"

[双调·沉醉东风]^①

渔得鱼心满愿足,樵得樵眼笑眉舒^②。一个罢了钓竿,一个收了斤斧。林泉下偶然相遇,是两个不识字渔樵士大夫,他两个笑加加的谈今论古^③。

【注释】① 沉醉东风:作者写有同调牌曲共2首,这里选的是第2首。② 樵得樵:前一个"樵"指人,即樵夫;后一"樵"指物,即薪、木柴。③ 笑加加:犹笑呵呵,笑哈哈。

【品评】渔父樵夫在元散曲中已充分符号化了,文人们钦羡渔樵生涯,就是钦羡出世隐逸。此曲中值得注意的是"渔樵士大夫"句,既是渔樵如何又是士大夫?令人费解。大有雪中芭蕉图之意。这恰恰说明,文人曲子中的渔樵,并非生活中的渔父樵夫。至于"不识字",骨子里只是"忘",人生必有所忘,否则痛苦便是无限的。白贲、白朴都写了"不识字的渔父",它成了符号中的符号,是元代士人检讨、比较人生得失时的一种特定所指。明乎此,读元人散曲庶几可势如破竹。

王德信(实甫)(二首)

王德信,字实甫,大都(今北京)人。约略与关汉卿同时,生平事迹不详。元代最著名的戏曲作家之一。所作杂剧今知有 14 种,今存 3 种,其中《西厢记》杂剧最负盛名,为古代戏曲史上之杰作。《录鬼簿》贾仲明补吊词有云:"作词章,风韵美,士林中等辈伏低。新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。"其散曲作品,今仅存小令 1 首,套数 2 套,另有残套 1 套。《太和正音谱》评其曲曰:"王实甫之词,如花间美人。铺叙委婉,深得骚人之趣。极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。"

[中吕·山坡羊][©]春睡

云松螺髻[®],香温鸳被[®],掩春闺一觉伤春睡。柳花飞[®],小琼姬,一片声雪下呈祥瑞。把团圆梦儿生唤起^⑤。谁,不做美?呸,却是你!

【注释】① 山坡羊:中吕宫曲牌,又叫「苏武持节」、「山坡里羊」,亦可入

黄钟宫与商调,定格句式为四四七、三三、七七、一三、一三、十一句九韵。它除独用作令曲之外,还可以与[青哥儿]合而为带过曲。此首题又作《闺思》,一作张可久作,明人蒋一葵《尧山堂外纪》卷六十八以此曲属王实甫。②云松螺髻:是说螺形的发髻在睡下时松散了。云:即乌云,指头发。③鸳被:鸳鸯被之省,即合欢被。宋元俗语对夫妻合盖被子之美称。④"柳花飞"三句:言柳絮飘飞有如下雪一般。柳花:即柳絮。小琼姬:犹言小丫环。一片声:是小丫环的惊叫声,她将飘飞的柳絮说成是下雪了。《中原音韵》此句无"片"字,此从《尧山堂外纪》。⑤"把团圆梦"句:是说由于丫环惊叫,闺妇从美梦中醒来,她在梦中正与良人团圆欢会。生唤起:硬

【品评】将雪比作柳絮,最早是晋人谢安的侄女谢道韫,她因而被后人称为"柳絮才"。这里反其义而用之,将柳絮比作雪,而且极尽夸张之能事,

是被吵醒。此句《中原音韵》和《尧山堂外纪》均无"把"字,此当是从别本。

使小丫环大叫高声。如此,惊觉闺中人好梦,惹得一阵埋怨。小曲于谐趣中完成两个人物的刻画,此正曲之长处也。

[中吕·十二月过尧民歌]^①别情

自别后選山隐隐^②,更那堪远水粼粼^③。见杨柳飞绵滚滚^④,对桃花醉脸醺醺^⑤。透内阁香风阵阵,掩重门暮雨纷纷。 伯黄昏忽地又黄昏,不销魂怎地不销魂^⑥! 新啼痕压旧啼痕,断肠人忆断肠人。今春,香肌瘦几分,搂带宽三寸^⑤。

【注释】① 十二月过尧民歌:中吕宫带过曲。[十二月]句式为六个四字句,六句四韵;[尧民歌]只作带过曲用,无独用者,其定格句式为七七、七七、二五五,七句七韵。② 遥山隐隐:远山隐隐约约。这里用作双关,是说别时情景隐约还在心上。③ 远水粼粼:与上句相对应,是说水隔断了有情人。粼粼:波光闪闪的样子。④ 飞绵:指飘飞的杨花柳絮。⑤ "对桃花"句:用拟人手法,以人面喻桃花。又暗用崔护"人面桃花相映红"诗意(见《本事诗·情感》),喻指有情人不能相见。柳永《满朝欢》词有云:"人面桃花,未知何处,但掩朱扉悄悄。"曲中"透内阁"二句暗用此意。⑥ 销魂:亦作"消魂",失魂落魄的样子。此暗用江淹《别赋》中"黯然销魂者,唯别而已矣"意。⑦ 搂带:亦作缕带,束腰带,或泛指衣带。宽三寸:是说人憔悴瘦损,体不胜衣。

【品评】此写"别情"之杰构也!以山喻离愁,以水喻别恨,虽非王实甫首创,然遥山远水,隐隐粼粼,毕竟在前人成句基础上融入了独特感受。《西厢记》第五本第一折首曲[商调·集贤宾]与此带过曲似有某种联系,录在下面,可印读发明:

虽离了我眼前,却在心头有。不甫能离了心上,又早眉头。 忘了时依然还又,恶思量无了无休。大都来一寸眉峰,怎当他许 多顰皱。新愁近来接着旧愁,厮混了难分新旧。旧愁似太行山隐 隐,新愁似天堑水悠悠。

此亦以山水喻离愁别恨,不过具体到了太行与大河。而且这里也有新

愁旧愁叠加的意象。这两首曲子为清代无名氏所注意,经再创造而写成了《抛红豆》曲,被王悠然收入《回肠荡气曲》中。曲子是这样的:

滴不尽相思血泪抛红豆,开不完春柳春花画满楼,睡不稳纱窗风雨黄昏后。忘不了新愁与旧愁,咽不下玉粒金莼噎满喉,照不见菱花镜里形容瘦。展不开的眉头,挨不明的更漏。呀,恰便似遮不住的青山隐隐,流不断的绿水悠悠。

曹雪芹曾取了此曲,写入《红楼梦》中,让贾宝玉以筷子敲碗唱了这支《抛红豆》曲(第28回)。将以上三曲对读含味,不仅可以看出它们之间的瓜葛,而且不难悟出其妙处来。至于王实甫带过曲中多用叠字,又形成"联璧对"式等,充分发挥曲之所长的特点,则是明显的,且已落于二义,周德清评此曲谓:"对偶、音律、平仄、语句皆妙。"(《中原音韵》)

伯颜(一首)

伯颜(1237—1295),蒙古部族人,姓八邻氏,其父曾事宗王旭烈兀。至元初奉使由西域入朝,为世祖忽必烈所赏识,拜为中书左丞相。至元十一年(1274)领兵伐宋。宋亡,曾出镇和林,数平诸王叛乱,功勋赫赫。成宗立,加太傅录军国重事,卒赠太师开府仪同三司,追封淮安王,谥忠武。《元史》卷一二七有传。

[中吕·喜春来][©]

金鱼玉带罗襕扣^②,皂盖朱幡列五侯^③,山河判断在 俺笔尖头^④。得意秋,分破帝王忧。

【注释】① 喜春来:又名[阳春曲][惜芳春],中吕宫令曲曲牌名。定格句式为七七七、三五,五句五韵,前二句宜对仗,或前三句为"鼎足对"。② 金鱼:鱼形金符,金制四品以上官员可佩置。玉带:与官服相配的玉制腰带。罗襕:绫罗制成的官服。③ 皂盖朱幡:黑色车盖,红色旗旌,言所乘官车之豪华。列五侯:犹言位列五侯之尊。此泛指权高势尊,地位显赫。④ 山河判断:指攻城掠地的指令。判断,即裁夺、命令之意。

【品评】小曲语短气豪,有睥睨六合、气吞万里之慨,非功高卓著之一代元勋不能言之。叶子奇《草木子》、蒋一葵《尧山堂外纪》皆言此曲为伯颜作,而《太平乐府》、《乐府群珠》则谓姚燧所作。细味此曲,一派征服者声吻,乾坤把于股掌之中,山河悬在笔尖之上,是何等气概!故宁信其为伯颜手笔更近情理。小曲更妙在人物内心的所谓"得意"之态,寥寥写来,神采飞扬,一代开疆勋臣形象跃然而出。《元史》本传中称其"深略善断",统二十万大军"若将一人,诸帅仰之若神明"。功成还朝,"归装惟衣被而已,未尝言功也"。口头上"未尝言功",心里却"得意"非常,两相印读,大有意味。伯颜能诗善曲,而曲为余事,往往更见其真实之心迹也。

张弘范(一首)

张弘范(1238—1280),字仲畴,河北定兴人,蔡国公张柔之第九子,人称张九元帅。中统初,为行军总管,后进益都淄莱等路行军万户。以陷襄阳、下建康有功,改亳州万户,又授镇国上将军、江东道宣慰使。曾从伯颜伐宋,至元十五年(1278)任蒙古汉军都元帅,曾俘宋丞相文天祥;次年,攻厓山,陆秀夫负宋幼帝昺蹈海,宋亡。至元十七年(1280)病卒,封淮阳王,谥献武。《元史》卷一五六有传。他善槊,能诗,著有《淮阳集》、《淮阳乐府》。钟嗣成《录鬼簿》将其列在"前辈已死名公,有乐府行于世者"之中。

[中吕•喜春来]

金妆宝剑藏龙口^①,玉带红绒挂虎头^②,绿杨影里骤 骅骝^③。得志秋,名满凤凰楼^④。

- 【注释】① 金妆宝剑:以金为装饰之剑。龙口:饰以龙纹的剑鞘。宝剑入鞘,故谓"藏龙口"。② 玉带红绒:玉制腰带上悬着红穗。虎头:即虎头牌,金元时由皇帝颁发给大臣以便宜行事的虎形令牌,也是一种身份的标志。③ 骤骅骝:纵马疾驰。骤,马疾驰。骅骝,马之美称。传说周穆王八骏中有骅骝一名,后亦泛指骏马。④ 凤凰楼:指宫廷中的楼阁。此泛指宫禁与朝廷。此句"名"字《全元散曲》作"喧"。
- 【品评】此曲亦为意满志得者所自然流出之豪纵快语,或受伯颜曲影响亦未可知。作者曾随伯颜伐宋,且功高盖世,春风得意之态压抑不住,亦在人情物理之中。弘范少年得志,文曾从学于郝经,天资甚高,率意吐属,往往踔厉奇伟;武则擅马上横槊,骁勇过人,世祖曾赐名"拔都"(蒙语勇士)。小曲有如简笔勾勒之速写,绘形摹影,神态可掬。谓其开散曲塑造人物形象之先声,未为不可。惟其与前伯颜曲构想仿佛,略嫌雷同。

严忠济(一首)

严忠济(?—1293),一名忠翰,字紫芝,长清(今山东济南西)人。严实之子。袭父职任东平路行军万户。元世祖忽必烈伐宋,奉诏出兵,多立战功。因有人上疏言其威重一方,被免职。他在任时曾抑制豪强,令他们代属下及百姓缴纳赋税。去职后豪绅们联合起来向他讨债,忽必烈命内库代为偿还。至元二十三年(1286)授中书左丞,行江浙省事。卒谥庄孝。《元史》有传。能曲,《全元散曲》录存其小令2首。《太和正音谱》将其列于"词林之英杰"一百五十人中。

[越调·天净沙]^①

宁可少活十年^②,休得一日无权。大丈夫时乖命 蹇^③。有朝一日天随人愿,赛田文养客三千^④。

【注释】① 天净沙:越调曲牌,定格句式为六六六、四六,五句五韵。首三句宜作鼎足对,或作首二句对。②"宁可"二句:作者任东平路行军万户时,"治为诸道最"(《元史本传》),抑制豪强,颇有政声。一旦被免职,他深感权力之重要,故发出浩叹。③ 时乖命蹇(jiǎn):时运不济,命中注定遭受挫折。④ 田文:即孟尝君,战国时齐国贵族,被齐湣王任为相国。养客三千:战国时有权豪与贵族养士的风气。当时孟尝君门下有食客数千人,三千只是个概数。事详《史记·孟尝君列传》。

【品评】说尽道透,一如脱口而出,此正曲文学一个突出的特点。

姚燧 (二首)

姚燧(1238—1313),字端甫,号牧庵,祖籍营州柳城(今辽宁朝阳), 迁居洛阳。少孤,依伯父姚枢(官至翰林学士承旨)成人。曾得到许衡 的赏识与奖掖。历任提刑按察司副使、翰林直学士、大司农丞。大德 间,出为江东廉访使,江西行省参知政事。仁宗至大间授翰林学士承 旨、知制诰,兼修国史。卒谥文。能文善诗,文与虞集并称,散曲则与卢 挚齐名。《元史》有传。有《牧庵集》50卷。散曲今存小令29首。套数 1套。《太和正音谱》将其列在"词林之英杰"一百五十人中。

[越调·凭阑人]^①寄征衣^②

欲寄君衣君不还,不寄君衣君又寒。寄与不寄间, 妾身千万难³。

【注释】① 凭阑人:越调曲牌,定格句式为七七、五五,四句四韵。② 寄征衣:据清人吴长元《宸垣识略·识余》载,大都名妓张怡云曾于"佐贵人行酒"时唱过此曲。征衣:远行者御寒之衣。③ 妾身:古代女子自谦时的称谓。

【品评】此为短章中之杰作!三言两语,即道出闺中思妇细微心地。想或是民歌,经姚牧庵润饰之,亦未可知。吴瞿安先生谓此曲"深得词人三昧",此言不虚。其与唐人"打起黄莺儿"以及王昌龄《闺怨》诗,似可齐观并论。妙在它通体是个悖论,体贴关切与忧虑顾忌之间的无法统一。这不仅在情事,它甚至构成了人生两难的多义性。它的简洁凝练,干净利落,本身也是一种美。

[中吕·阳春曲]^①

笔头风月时时过②,眼底儿曹渐渐多③。有人问我事

如何?人海阔,无日不风波^④。

【注释】① 阳春曲:中吕宫曲牌,即[喜春来]。② 笔头风月:指自己文墨生涯的惬怀与美好。③ 儿曹:本指后辈、小儿辈,此当指文坛上的后辈、新人。④ 风波;这里是指人与人之间的纠纷与争斗。

【品评】作者是文章钜公,声名赫赫,且仕途得意,位列三公。他曾以 [中吕•阳春曲]调牌,写过一首题作《得志》的小令(一说为伯颜作,参阅本 书第 27 页"品评"),其志得意满的神情栩栩然如在目前。那末,这位牧庵 公何以又对人海风波惊叹不已呢?看来此一时彼一时,红尘纷扰在皇帝老 儿恐怕也在所难免吧。曲中似乎说的是文坛,官场上又何尝不是如此?姚 燧对"眼底儿曹"所以有微词,怕是有感而发。

卢挚 (八首)

卢挚(1242—1315 后),字处道,一字莘老,号疏斋,又号嵩翁,涿郡(今河北涿州)人。20岁时即以诸生进为元世祖侍从,累迁河南路总管。大德初,拜集贤学士,出任湖南路廉访使,后复为翰林学士,迁承旨。再出任燕南河北道廉访使。晚年寓宣城。其文与姚燧齐名,诗则与刘因齐名。惜著述多已失传,今仅存部分诗文。散曲作品今存小令120首,在前期作家中,数量仅次于马致远。他虽官位显达,却在散曲作品中流露出淡泊闲适的情愫,且向往自然质朴的田园风光,贯云石评其曲曰:"媚妩如仙女寻春,自然笑傲。"《太和正音谱》将其列入"词林之英杰"一百五十人中。

「黄钟·节节高[□]题洞庭鹿角庙壁^②

雨晴云散,满江明月。风微浪息,扁舟一叶。半夜心³,三生梦⁴,万里别。闷倚篷窗睡些⁵。

【注释】① 节节高:黄钟宫曲牌,又作[接接高]。定格句式为四四、四四、三三三六,八句四韵。② 鹿角庙:在今湖南岳阳市南五十里处。鹿角是镇名,庙当在镇中。大德(1297—1307)初,作者授集贤学士、大中大夫,出任湖南岭北道肃政廉访使,此曲当作于此时。③ 半夜心:半夜里的思绪。④ 三生梦:原作"三更梦",据《全元散曲》改。三生:即佛家所谓的前世、今世与来世。⑤ 些:即些许,亦即少许、一点点。楚方言中"些"亦作语尾助词。

【品评】作者出为地方官,北人而南寓,思乡之情是少不了的,便是所谓"万里别"了。前四句,极写其静,以"明月"埋下乡思伏笔,孤独之状如在目前。"半夜心"以下三句,调转笔锋写复杂的内心感受。心动是为大动,与前四句形成鲜明反衬。末句收在"闷"字上,可谓一波三折,益转益深。游子天涯的思绪不揭自出。其妙处更在仿佛信笔,实则情动于衷。疏斋曲

每每如此。

[南吕·金字经]^①宿邯郸驿^②

梦中邯郸道³,又来走这遭。须不是山人索价高⁴。时自嘲,虚名无处逃⁵。谁惊觉?晓霜侵鬓毛。

【注释】① 金字经:南吕宫曲牌,又名[阅金经]、[西番经],亦可入双调。定格句式为五五七、一五、三五,七句七韵。② 邯郸:在今河北省南部,元代为县。驿:驿站,古代官员、公差人员往来住宿休整或换马匹的馆舍。③ "梦中邯郸道"二句:唐人传奇中沈既济的《枕中记》,写卢生于邯郸道上遇道士吕翁,在旅舍中,吕翁将一枕授与卢生,卢生枕之人梦,在梦中享尽荣华富贵,亦备受世态炎凉。醒来时店主人煮的小米饭尚未熟,便是"黄粱一梦"故事。巧的是卢挚也姓卢,故称"又来"。④ 须:终究。此用作转折。山人:指隐士。这里是作者自指。这句是说高隐之士并非为了邀名逐利。⑤ 虚名:指作者任燕南河北道廉访使。这里流露出归隐之意。

【品评】曲用"黄粱梦"故事巧极:一则作者也姓卢,正好以卢生自况自嘲;再则疏斋宿于邯郸旅舍之中,恰正在邯郸道上,是巧上加巧。为虚名所累,颠沛奔波,在客途旅况中,疏斋已如当年卢生一样,大彻大悟,感到归隐似乎已迟,毕竟两鬓染霜了。不是为了邀名逐利(索价高),却又为虚名羁绊,内心矛盾再明显不过。"惊觉"二字下得妙!既扣住了黄粱梦故事,又揭示了作者的迟暮之感,使全曲陡然一震,读之者或不觉也要瞥一眼自家的鬓梢。

[双调·殿前欢]^①

酒杯浓,一葫芦春色醉疏翁^②,一葫芦酒压花梢重^③。随我奚童^④,葫芦干兴不穷。谁人共?一带青山送。乘风列子^⑤,列子乘风。

【注释】① 殿前欢:双调曲牌,又名[凤将雏]、[燕引雏]、[小妇孩儿],定格句式为三七七、四五三五、四四,九句八韵。末二句或对仗或作回文,第六句亦可加二衬字,以与五、七句合成鼎足对。作者用此调写重头曲一组4首,总题为《八葫芦》,因每首中均有两个"一葫芦"。此首为原第1首。② 春色:代指美酒。苏轼《洞庭春色赋序》:安定郡王以黄柑酿酒,名之曰洞庭春色。疏翁:卢挚号疏斋。然残元本《阳春白雪》翁上之山字模糊,亦不像"疏"字。《全元散曲》作"山翁","山翁"指晋山简,山简性好酒,后遂以作醉酒典故。③ 花梢重:是说随手将酒葫芦挂在花树上,压弯了花枝。④ 奚童:侍应的小童,即俗称之书童。⑤ "乘风"二句:是写醉后有飘忽之感。列子:即春秋时郑国人列御寇。《庄子·逍遥游》:"夫列子御风而行, 泠然善也。"

【品评】曲写醉酒,感受独特。两葫芦酒喝干了,兴致仍高,直待要拉上小书童一道来尽兴了。"一带青山送"句尤妙,醉中感到青山在动,仿佛有灵有知,要为醉翁送行。结二句用回文,读起来朗朗上口,体会起来亦飘飘欲仙。没有切实的体会,如何写得出此等独特感受!

[双调·落梅风]^①别珠帘秀^②

才欢悦,早间别³,痛煞俺好难割舍⁴。画船儿载将 春去也,空留下半江明月。

【注释】① 落梅风:双调曲牌,又名[寿阳曲],定格句式为三三七、七七,五句四韵。第三、五句须上三下四,与第四句上四下三相配,不可更易。② 珠帘秀:即朱帘秀,当时著名杂剧演员,与关汉卿、胡祗遹、冯子振、卢挚等许多曲家有赠答酬和之作,与关汉卿、卢挚尤有深交。此曲《全元散曲》作《寿阳曲》。③ 间别:离别。④ 痛煞俺:《全元散曲》作"痛煞煞"。

【品评】小曲语短情长,真率直白之中,含无尽缠绵,有一种格外动人的魅力。大家而为短章,堪称令曲中之经典。吴瞿安先生评此曲称"其风致婉妙"(《顾曲麈谈》)。李修生《卢疏斋集辑存》谓此曲可能作于大德八年(1304),时当疏斋还朝为翰林学士时。可供参考。倘将其与珠帘秀同调牌《答卢疏斋》对读,更能深入体会到其妙处。

「正宫·黑漆弩¹⁰晚泊采石矶²⁰,歌田不伐[黑漆

弩]³,因次其韵⁴,寄蒋长卿佥司、刘芜湖巨川⁵

湘南长忆嵩南住[®],只怕失约了巢父^⑦。舣归舟唤 醒湖光[®],听我篷窗春雨。 故人倾倒襟期^⑨,我亦载 愁东去。记朝来黯别江滨,又弭棹蛾眉晚处^⑩。

【注释】① 黑漆弩,正宫曲牌,白贲曾以此牌作曲,起句为"侬家鹦鹉洲 边住",故又名「鹦鹉洲」。又因白贲曾为学士,此牌又称「学士吟」。此曲分 上下片,上片句式为七七、七六,下片换头为七六、七七,八句五韵。此曲当 作于大德七年(1303),次年即还朝为翰林学十。② 采石矶:原名牛渚矶, 因其为牛渚山突出至长江而成。在今安徽马鞍山市长江东岸。③"歌田 不伐"句:据王文才《元曲纪事》,知卢挚此曲所依韵之原唱,就是白贲的「鹦 鹉曲], 疏斋则以为原唱为田不伐词, 或是误记, 或当时传唱中人们即误属 田词。按:田不伐宋政和初供奉大晟乐府,为制撰官。见《碧鸡漫志》。田 词为金元所重,元贵山集中多次提及,白朴更是在《天籁集》于《水龙吟· 序》中曾举田不伐《洋呕集》字律。④ 次其韵:按所唱和之原作的原韵作诗 填词。⑤ 蒋长卿: 生平事迹未详。 佥司: 即佥事, 官名, 元时诸卫、诸亲军 及廉访、安抚各司,皆置佥事,是总管文牍的文职。刘巨川:名不详,巨川是 字,延安人,徙山东莘县,曾为县教谕。详《吴文正集·故教谕刘君墓碣》。 称其芜湖,是因其在芜湖任职,具体职务已不详。⑥ 湘南:县名。故城在 今湖南湘潭境。此泛指湖南。嵩南:指河南嵩山之南。此泛指河南。疏斋 大德前曾作讨河南路总管,大德初授集贤学士,持宪湖南。⑦ 巢父,传说 中唐尧时的隐士。因其在树上筑巢而居,时人号为巢父。② 舣(yǐ):使航 船停靠岸边。⑨ 倾倒:这里是倾叶之意。襟期:襟怀。⑩ 弭棹(mǐ zhào): 停船。蛾眉晚处: 当指美人迟暮之处, 这里是指使人伤感的地方。

【品评】晚泊采石,忆中原与潇湘为官经历,作者于花甲之年,对自己 迟迟未能隐居颇有悔恨、遗憾之意。这从"只怕失约了巢父"—句中看得再 清楚不过了。曲中的"襟期",当理解为隐居的志向,出世之怀抱。而"蛾眉 晚处",所谓的美人迟暮之感,也是指向"襟期"之"失约"的。或许曲中提到的蒋、刘二位,已经归隐,故舟中寄意怀友之际,于感伤之中,透露出钦羡之意。曲意委婉含蓄,心绪黯淡寂寥,曲折流露出作者对地北天南飘泊不定的官宦生涯之厌倦。

[双调·沉醉东风]秋景^①

挂绝壁松枯倒倚^②,落残霞孤鹜齐飞^③。四围不尽山,一望无穷水,散西风满天秋意。夜静云帆月影低,载我在潇湘画里^④。

【注释】① 秋景:此曲当作于大德年间,时作者持宪湖南。②"挂绝壁"句:化用唐李白《蜀道难》诗中"连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁"句意。③"落残霞"句:化用唐王勃《滕王阁序》中"落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色"而来。鹜(wù):野鸭。④"载我在"句:宋人绘有《潇湘八景图》平远山水组画。这里是说秋景如画,人仿佛在画中。潇湘:湖南境内最大河流。源出于广西,流经零陵的湘水,与从九嶷山北流的潇水相汇合,称为潇湘,也称湘江,流入洞庭湖。

【品评】曲写潇湘秋光奇绝,以舟中所见的流动视角观之,气象辽远阔大,景物清奇如画。全曲情景交融,动静映衬,意境萧疏而蕴藉,无异于一幅匠心独运的长卷水墨画,既多姿多采,又令人无限神往。

[双调·沉醉东风]闲居[□]

恰离了绿水青山那搭^②,早来到竹篱茅舍人家。野花路畔开,村酒槽头榨^③,直吃的欠欠答答^④。醉了山童不劝咱^⑤。白发上黄花乱插^⑥。

【注释】① 闲居: 此题重头小令一组原共 3 首,这里所选为第 2 首。② 恰: 刚刚,适才。那答: 那里。③ 槽: 酿酒器具。榨: 用笃(chōu) 过滤酒。

④ 欠欠答答:形容醉态,犹摇摇晃晃。⑤ 咱:读作 zá,古代方言中"咱家" 之省。这里是韵句。⑥ 黄花:指野菊花。

【品评】曲写闲居适意,信步青山绿水之间,恰逢新醅村酒初酿,尽兴而饮,酩酊而归。忽发少年狂兴,采野花满鬓乱插,小书童并不阻拦。可谓满纸野趣童心,一派自在潇洒。小令迤逦写来,顺情遂性,笔法灵动跳脱,韵律自然妥帖,隽永活泼,清新可读。堪称别调,自是不可多得。

[双调·沉醉东风]重九[□]

题红叶清流御沟^②,赏黄花人醉歌楼。天长雁影稀, 月落山容瘦。冷清清暮秋时候。衰柳寒蝉一片愁,谁肯 教白衣送酒^③。

【注释】① 重九:即农历九月初九重阳节。古人以六属阴,以九属阳,故名之。古代重视重阳,届时有很多民俗活动,如登高赋诗,插茱萸,饮菊花酒等等。详《荆楚岁时记》等。② "题红叶"句:唐人记红叶题诗故事颇多。比较有名的是范摅《云溪友议》卷十中所载之卢渥事。卢渥赴京应举,偶在御沟(宫廷中向外排水的沟渠)拾得一枚红叶,上题诗云:"流水何太急,深宫尽日闲。殷勤谢红叶,好去到人间。"后唐宣宗放出部分宫女,渥得一人,即红叶题诗者。这里不过以红叶、黄花点明季节,装饰文面。③ 白衣送酒:南朝宋檀道鸾《续晋阳秋》载,晋陶渊明好酒而不能常得,九月九日于东篱下采菊盈把,闲坐之。未几,江州刺史王弘命白衣人送酒至,即便就饮,酣醉而归。

【品评】这首令曲情调有些哀伤。在冷清清的感觉之中,雁影是零落的,山形是清瘦的,更有衰柳疏枝,寒蝉悲鸣。总之,周遭的一切反映到作者的意识中,都只是一个"愁"字。重阳日,王维写下了"独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲"(《九月九日忆山东兄弟》)的千古名句,陶渊明便是归居田园了,仍有好友差人送酒来。看来,疏斋倦于官场,欲隐居而又因种种原因难以痛下决心。此曲尾句未尝不是一个注脚:假使隐居了,谁肯像王弘对待陶潜那样遣白衣使者为自己送酒呢?其内心的孤独与寂寥溢于字里行间。故可推测此曲或是疏斋宪使湖南期间所写,其笔下暮秋景象,被充分情绪化了。

珠帘秀(一首)

珠帘秀,姓朱氏,元代著名杂剧女演员,珠帘秀乃其艺名,排行第四,生卒年未详。《青楼集》中说她"杂剧为当今独步;驾头、花旦、软末泥等,悉造其妙"。一时名公推重之,"后辈以'朱娘娘'称之者"。她与当时许多著名曲家交情深厚,曾与关汉卿、卢挚、胡祗遹、冯子振、王恽等互有词曲赠答。曾一度献艺扬州,后在杭州嫁一道士,晚景凄凉,不知所终。现存小令1首,套数1套。

[双调·寿阳曲]^①答卢疏斋^②

山无数,烟万缕。憔悴煞玉堂人物^③。倚篷窗一身 儿活受苦,恨不得随大江东去。

【注释】① 寿阳曲:双调曲牌,亦作[落梅风]。参见前卢挚[双调·落梅风]《别珠帘秀》注①。② 卢疏斋,即卢挚,疏斋乃其号。卢挚有同调牌《别珠帘秀》曲,见前。可将两曲对读之。③ 玉堂人物:泛指显贵的文人学士。玉堂:官署名。汉代侍中有玉堂署,宋以后称翰林院为玉堂。卢挚曾官翰林学士,因称。

【品评】曲写离愁别绪,别出机杼。先写苍茫山色和淡烟暮霭,大有"四围山色"、"一鞭残照"意味,点出离别之环境。继写离别之际眼中的人物,寥寥三句,画魂写心,描写出人之不堪。其韵味与卢挚原曲异曲同工,各逞其妙。珠帘秀曲似更见女性细微心地,体贴、怜爱,以至难舍难分的真情,溢于言表。不知此是否帘秀将往杭州去嫁人?若是,则此生离无异于死别!将卢、珠二曲对读之,当更动人心魄。

刘敏中(二首)

刘敏中(1243—1318),字端甫,济南章丘(今属山东)人。至元中,曾由中书掾擢为兵部主事,拜监察御史。因弹劾权臣桑哥而辞官。未久,被起用,官至翰林直学士兼国子祭酒。大德间出为东平路总管,擢陕西行台治书侍御史。后召为集贤学士,参议中书省事。武宗时又曾出为淮西肃政廉访使,转山东宣慰使,召为翰林学士承旨。延祐五年(1318)卒,赠光禄大夫柱国,追封齐国公,谥文简。能诗词,擅散文,有《中庵集》等。《元史》有传。其散曲今仅存小令2首。

[正宮・黑漆弩]村居遺兴[©]二首

高中阔领深村住^②,不识我唤作伧父^③。掩白沙翠竹柴门,听彻秋来夜雨。 闲将得失思量,往事水流东去。便直教画却凌烟^④,甚是功名了处?

吾庐却近江鸥住,更几个好事农父^⑤。对青山枕上 诗成,一阵沙头风雨。 酒旗只隔横塘,自过小桥活 去。尽疏狂不怕人嫌,是我平生喜处。

【注释】①《村居遗兴》二首,当作于作者因弹劾权臣桑哥而辞官归乡之时,是有感而发,而非泛泛之咏。②高巾:《全元散曲》作"长巾",长巾阔领,指隐居乡里时穿着的简朴服装。深村:指僻远的乡村。③ 伧父:亦作伧夫,晋语,犹言村野鄙夫。④ 便:即使、纵然。直教(jiāo):表示一件事的完成或将欲完成。凌烟:即凌烟阁。唐太宗曾图二十四功臣像悬于此。画却凌烟,指自己的画像上了凌烟阁,是功成名就之意。⑤ 好(hào)事农父:指热心肠的农夫。

【品评】《元史》本传中说:"敏中平生,身不怀币,口不论钱……每以时

事为忧,或郁而弗伸,则戚形于色,中夜叹息,至泪湿枕席。"读此可知敏中忧国忧民的情愫。他弹劾权奸桑哥时,也不过三十一二岁。故隐居乡里时写此二曲,乃真实心迹之流露。辞官乡居,心潮澒洞;画却凌烟,非己之志。倒不如沽酒横塘,尽性疏狂。细细味之,忧时郁怫之慨,牢骚愤懑之叹,悄然透出。二曲要在得失之思量、权衡:居官未必是福,乡隐焉知是祸?元代知识分子的矛盾、痛苦尽在其中了。

陈草庵 (二首)

陈草庵,生平事迹不详。《录鬼簿》称其为"陈草庵中丞",列于"前辈已死名公,有乐府行于世者"中。孙楷第《元曲家考略》谓其名英,曾任宣抚,延祐初拜为河南省左丞。元张养浩《云庄类稿》卷九《析京陈氏先茔墓碑铭》引陈英自述,叙其家世与生平经历,可参考。《全元散曲》录存其小令26首。其曲多为愤世嫉俗之作。

[中吕·山坡羊]叹世^①

晨鸡初叫,昏鸦争噪,那个不去红尘闹^②? 路迢迢^③,水迢迢,功名尽在长安道^④。今日少年明日老。山,依旧好;人,憔悴了。

- 【注释】① 叹世:作者用[中吕·山坡羊]写有重头组曲共 26 首,总题作《叹世》。这首为第 16 首,下面一首为第 22 首。② 红尘:指俗世纷争之处所,引伸亦喻指官场或争名逐利之地。③ 迢迢:《乐府群珠》作"遥遥",《梨园乐府》则作"迢遥"。④ 长安道:通往京城的道路。
- 【品评】想来作者经历过宦海风波,似乎彻底看破了红尘。曲中人生易老的慨叹,也不宜视为消极,这里有个价值观问题,自然也有人生意义的探询。此外,曲中也折射出元代士人处境之尴尬,以及他们内心深处的"两难情结"——一方面是地位的边缘化,一方面又心有不甘。如此,便在蹉跎之中,人老去了,憔悴了——他们的叹息是沉重的。

[中吕•山坡羊]叹世

渊明图醉^①,陈抟贪睡^②,此时人不解当时意。志相违,事难随,由他醉者由他睡^③。今朝世态非昨日^④。

贤,也任你⑤;愚,也任你。

【注释】① 渊明图醉:陶渊明写有《饮酒》诗 20 首,其《序》中说:"余闲居寡欢,兼比夜已长,偶有名酒,无夕不饮。顾影独尽,忽然复醉。既醉之后,辄题数句自娱。"② 陈抟(tuán)贪睡:北宋时隐士陈抟曾先后修道武当山、华山,"每寝处,多百余日不起"。事详《宋史・隐逸列传・陈抟》。

- ③"由他"句:《全元散曲》作"不由他醉了齁睡"。齁(hōu):打呼噜声。
- ④ "今朝"句:《全元散曲》为"今日世途非向日"。⑤ 也任你:《全元散曲》作 "谁问你"。下面一句"也任你"亦同。

【品评】图醉、贪睡,无非是为了忘却烦恼与忧愁,可见元曲家是有烦忧的。陈草庵揭出其中原因:"志相违,事难随。"这值得引起我们的注意。他们非今日是昨日,也透露出对现实的牢骚愤懑来。

奥敦周卿(一首)

奥敦周卿,女真人。姓奥敦(汉译亦作奥屯),名希鲁,字周卿,号竹庵。天一阁本《录鬼簿》"前辈名公"中有"奥殷周侍御",当为"奥敦周卿"的衍误。世祖至元六年(1269)杨果任怀孟路(今属河南)总管时,奥敦任总管府判官。后历任河北、河南道提刑按察司事,又任江西、江东宪使,澧州路总管,直至侍御史。其曲在当时颇有名声,俞德邻《佩韦斋集》卷一○有《奥屯提刑乐府序》。《太和正音谱》将其列于"词林之英杰"一百五十人中。《全元散曲》录存其小令2首,套数1套。

[双调·折桂令]^①

西湖烟水茫茫,百顷风潭,十里荷香。宜雨宜晴,宜 西施淡抹浓妆^②。尾尾相衔画舫^③,尽欢声无日不笙 簧^④。春暖花香,岁稔时康^⑤。真乃上有天堂,下有 苏杭。

【注释】① 折桂令:双调曲牌,又名[蟾宫曲]、[天香引]、[广寒秋]、[秋风第一枝]等,定格句式为六四四、四四四、六六四、四四,十一句九韵。此曲《阳春白雪》前集卷二作[蟾宫曲],《全元散曲》从之。原为同题重头2曲,此为第2首。《乐府群珠》题作《咏西湖》。②"宜西施"句:化用苏轼诗句"欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜"(《饮湖上初晴后雨》)。③ 尾尾相衔:言船一艘艘紧紧相连,络绎不绝。画舫:华丽的画船。④ 笙簧:本指竹管吹奏乐器,这里泛指丝竹管弦诸般音乐。⑤ 稔(rěn):庄稼成熟,此泛指年景丰收。

【品评】曲写西湖美景,除了风光旖旎和歌舞升平之外,又写到丰年欢欣,把西子湖写得无般不美,有如天堂。作者情绪极好,面对良辰美景,彻底陶醉了。"上有天堂,下有苏杭"之谣谚,看来在宋元时期已广为流传了。

马致远 (三十二首)

马致远(约 1250—1321 后),号东篱,大都(今北京)人。早年曾热衷于功名,却始终未能实现自己的抱负。曾任江浙行省务官(一作江浙省务提举)。晚年退隐,过着诗酒林泉的闲适生活。他是一位孜孜不倦的曲家,早年曾加入贞元书会,且有很大的名声,被称为"曲状元"。所作杂剧有 15 种,今存《汉宫秋》等 6 种;散曲今存小令 115 首,套数 22套。在艺术风格上,他是元曲豪放派最有代表性的作家,被誉为"元曲四大家"之一。在语言上,他融汇了诗词的精华,同时汲取了生动的口语,创造性地丰富了曲的独特意境和艺术体式。《太和正音谱》评其词"如朝阳鸣风",列为元曲家一百八十七人之首。

[双调·水仙子]^①和卢疏斋西湖^②

春风骄马五陵儿^③,暖日西湖三月时,管弦触水莺花市^④。不知音不到此,宜歌宜酒宜诗。山过雨颦眉黛^⑤,柳拖烟堆鬓丝,可喜杀睡足的西施。

【注释】① 水仙子:双调曲牌,又名[凌波仙]、[湘妃怨]、[冯夷曲]等,亦入中吕、南吕,还可与[折桂令]合为带过曲。定格句式为七七七、五六、三三四,八句七韵。首二句或首三句可对仗,亦可不对仗。《全元散曲》此曲牌名为[湘妃怨]。② 卢疏斋:即卢挚。字处道,号疏斋,大都涿郡(今河北涿州)人。至元五年(1268)进士,累官至翰林承旨。元初时文章与姚燧齐名,诗与刘因齐名。亦能曲,《全元散曲》录存其小令120首。③ 五陵儿:借指贵家子弟。李白《少年行》:"五陵年少金市东,银鞍白马度春风。"五陵,本指汉代五座皇帝陵墓。④ "管弦"句:形容管弦演奏的音乐掠过水面,传播到群莺喧闹的花丛之中。市:极言西湖春三月花团锦簇、鸟雀争鸣。⑤ "山过雨"三句:形容雨后春山有如西施黛眉颦皱;柳烟拖绿,有如西施蓬松的鬓发,而整个春天的西湖,犹如酣睡初醒的西施。这里可视为

是对苏轼以西子喻西湖更细致、更形象的描摹。

【品评】写西湖之春的诗词曲可谓汗牛充栋,然此曲别是一番情调。前三句写西湖繁华,抓住了游人在春风暖日中徜徉之感受,突出一个"闹"字,管弦、莺歌,更有花团锦簇;"不知音"二句乃言西湖春景之"宜",即所谓"宜晴宜雨","宜酒宜诗"等等——西湖无时不美,无处不美;最妙自然还在末三句,作者感受之细微与独到,是极饶创造性的。特别是末句,更是令人叹为观止!春之西湖与睡足了的西施醒来之比并,真可谓神来之笔,大可玩味。这何啻一个巧比妙喻!

[双调·拨不断]^①

叹寒儒,谩读书^②,读书须索题桥柱^③。题柱虽乘驷 马车^④,乘车谁买《长门赋》^⑤?且看了长安回去^⑥。

【注释】① 拨不断:双调曲牌,又称[续断弦],定格句式为三三七、七七四,六句六韵。② 谩:莫。这里是无须的意思。③ 须索:定要,就得。题桥柱:司马相如离家去长安求取功名,过升仙桥,题词于桥柱云:"不乘赤车驷马,不过此桥。"见《成都记》。后遂以"题桥"或"题桥柱"喻指读书人有远大志向或博取功名。④ 虽:即使,纵然。驷马车:高官厚禄者所乘坐的四匹马豪华车子。⑤ "乘车"句:汉武帝的陈皇后失宠,被打入冷宫——长门宫,她以黄金百斤请司马相如作了篇《长门赋》,武帝读后大为感动,于是陈皇后被召回宫,重获宠幸。见司马相如《长门赋・序》。⑥ "且看"句:倒不如在长安城里闲逛逛后回家去吧。

【品评】小曲巧用民间说唱中"顶真(针)续麻"的形式,一句一转,直到推出一个读书无用的结论来,反映了在元代特定背景下读书人的失落与无奈。言外之意是说眼下不是汉代(这里的"汉"字用意双关,不能轻易放过),你纵然才高如司马相如,也是无济于事的。此外,陈阿娇买《长门赋》事,是一个被搬用烂了的故事,马致远却能熟事新翻,变幻出奇,将旧典用活,赋予其全新的意味,亦须细细含玩的。

「双调•拨不断]

菊花开,正归来。伴虎溪僧、鹤林友、龙山客[□],似杜 工部、陶渊明、李太白②,有洞庭柑、东阳酒、西湖蟹③。 哎,楚三闾休怪④。

【注释】① 虎溪僧:指晋代高僧慧远。他在庐山东林寺时,足不出山, 亦不入俗,寺前溪畔虎啸不时传来,故名虎溪。见陈舜禹《庐山记》。此泛 指得道高僧。鹤林友:指五代时修炼成仙的殷天祥,他曾使鹤林寺的杜鹃 花非时而于秋季开放。事见《太平广记》卷五二引《续仙传》。这里泛指道 行高的道士。龙山客:指晋代的孟嘉。他是陶渊明的外祖,曾为桓温幕下 参军。桓温于重阳日与属下宴集,孟嘉的帽子为风吹落而不觉,遭到嘲笑, 于是请纸笔作答,文辞超绝,众皆叹服。事见陶渊明《晋故征西大将军长史 孟府军传》。此借指放达不羁之高才名士。② 杜工部:即唐代大诗人杜 甫,因其官至检校工部员外郎,世称杜工部。陶渊明:东晋大诗人陶潜,字 渊明,以弃官归隐而著称。李太白:唐代大诗人李白,字太白,一生以纵情 山水、漫游天下而名于后世。③ 东阳酒:即金华酒。今浙江金华古称东阳 郡。④ 楚三闾:指战国时楚国大诗人屈原,他曾官三闾大夫。他曾说过: "众人皆醉我独醒。"(《楚辞·渔父》)。

【品评】此曲写归隐之志,旷放而洒脱,曲折表达了元代十人什谂逼 仄,不得不自我放逐的情怀。至于曲子句法之奇妙,当是第二义了。三个 十字句形成鼎足对,每个十字句中又分别由三个鼎足而对的词语构成,这 种巧体对式被朱权称为"燕逐飞花对"(《太和正音谱•对式》)。可见马致 远是思想内容与技巧形式并重的。

「双调・拨不断]

酒杯深①,故人心,相逢且莫推辞饮。君若歌时我慢 斟,屈原清死由他恁^②。醉和醒争甚?

- 【注释】① 酒杯深:指把酒深饮,即畅怀痛饮。② "屈原清死"句:《楚辞·渔父》中说,屈原遭放逐,曾对渔父说:"举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。"渔父劝他不必过于执著,"与世推移"就是了。屈原则表示宁可葬身鱼腹之中,也要保持清白,决不与浊世同流合污。恁(nèn):如此,这般。
- 【品评】乍看上去,马致远仿佛对屈原的"清死"不以为然,相反,倒赞成渔父"与世推移"(糊里糊涂地随波逐流)的说法。细味之,曲中全是激愤之极的牢骚语,其与白朴[仙吕·寄生草]《饮》乃是异曲同工的,劝饮背后是无力改变现实的痛苦与无奈。

[双调·落梅风][□]远浦归帆

夕阳下,酒旆闲^②,两三航未曾着岸^③。落花水香茅舍晚,断桥头卖鱼人散^④。

- 【注释】① 落梅风:此曲《全元散曲》题作《远浦帆归》,为《潇湘八景》组曲之第2首,且一组8首调牌皆为[双调•寿阳曲]。② 酒旆(pèi):即酒旗,俗称"酒望儿",亦即酒家的标识、幌子。③ 两三航:两三只渔船。航:代指船。④ 断桥:残破之桥。
- 【品评】小曲写黄昏江边渔村景象,淡远幽静,萧疏清旷,犹如一幅水墨画。而一个"闲"字,又一个"散"字,平添了几分凄寂,悄然透露出作者的出世之想,以及其恬淡超然的意绪,与元代文人画的韵味息息相通。

[双调·落梅风]^①

心间事,说与他。动不动早言两罢^②。罢字儿碜可可你道是耍^③,我心里怕那不怕?

【注释】① 此曲《全元散曲》调牌亦作[双调•寿阳曲],为一组23首题情小曲之第7首。以下4首亦选自此组曲。② 早言:先说。两罢:即分手。

③ 碜可可:宋元口语,犹言惨兮兮,形容凄惨可怕的样子。耍:玩笑。

【品评】此曲写小儿女情态,惟妙惟肖,情趣盎然。你看她爱得有多么诚挚,多么痴迷!意中人不经意说出要分手,而且在很大程度上是试探甚或是开玩笑性质,她就心慌意乱,怕得不得了。作者只抓住一对恋人在热恋中的一句话,以及女子的细微心理活动,就写活了人物。恋爱是一种情境,罗兰·巴特说:"情境,就是忙活着的恋人。"(《一个解构主义的文本》)信矣!

[双调·落梅风]

人初静,月正明。纱窗外玉梅斜映^①。梅花笑人偏弄影,月沉时一般孤另^②。

【注释】① 玉梅:白色的梅花。② 孤另:即孤零,孤独。

【品评】小曲写闺怨,笔调奇崛,可谓妙绝。这里的梅花被人格化了, 其"笑人"、"弄影"说到底都是闺中人幻想出来的。梅花反衬出人的孤独、 寂寥,而人的迁怒于梅花,虽语近荒诞,却非常有趣。称得上是出乎寻常意 想之外,却在人情物理之中。处于恋爱漩涡中的人,往往是痴想无边的。 最妙更在末句,大有"君莫舞,玉环飞燕皆尘土"(辛弃疾《摸鱼儿》)之慨,闺 中人对"窗外玉梅"冷言道:"莫太得意了,月落之后,你也弄不成影了,那时 你我同样孤苦零丁!"读罢,令人忍俊不禁。

[双调·落梅风]

实心儿待,休做谎话儿猜。不信道为伊曾害^①。害时节有谁曾见来?瞒不过主腰胸带^②。

【注释】①"不信道"句: 犹言信不信由你, 我为你得了相思病。道: 语助词, 这里是加强语气。害: 即害相思, 得了相思病。②"瞒不过"句: 是说因害相思而瘦损, 衣带显得宽松了。主腰: 亦作"麈腰", 古代女子贴身

内衣。

【品评】此亦妙在末句,乃由"衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴"(柳永《凤栖梧》)句变化而来,所不同处在于不仅衣带成了"害"的见证,而且它还是有知的。不信你去问衣带好了——闺中人憨痴之情态历历在目,声容可掬。作者寥寥数笔,追魂夺魄,写出了痴情小儿女之神韵。

[双调·落梅风]

蔷薇露,荷叶雨,菊花霜冷香庭户。梅梢月斜人影孤,恨薄情四时辜负^①。

【注释】① 薄情:薄情人,这里指女主人公的意中人。四时:即一年四季。

【品评】小曲一句不闲,写的是四季闺怨。四时花,四时人,突出了顾 影自怜、孤苦难当的思妇形象。大约薄情郎很久都无音书,闺中人无时不 在企盼聚首,以至忍看花开花落,终于一腔怨尤,奔迸而出。前四句为末句 造足了蓄势,故末句一出,便令人黯然。

[双调•落梅风]

因他害,染病疾,相识每劝咱是好意^①。相识若知咱就里^②,和相识也一般憔悴^③。

【注释】① 相识每:朋友们,姐妹们。所谓相识相知者。每:们。② 就里:内情,隐情。③ 和:连,共。

【品评】此亦换一副笔墨写闺情之作。恋爱体验各有各的委曲,各有各的隐衷,别人相劝往往是劝不到点子上的。曲以自己相思之苦的不可言传,坠入爱情漩涡而难以自拔,以及害相思之后的身心憔悴,传达出爱的微妙与苦痛,相知姐妹的善意相劝,有如药不对症,是难以奏效的。"务头"亦在尾句,泼辣中有含蓄,于不写之写中为读者留下无限联想。

[越调·小桃红]春^①

画堂春暖绣帏重^②,宝篆香微动^③。此外虚名要何用?醉乡中,东风唤醒梨花梦^④。主人爱客,寻常迎送, 鹦鹉在金笼。

【注释】① 此曲为总题《四公子宅赋》咏四季重头曲之第 1 首。所谓"四公子",一般是指战国时期的孟尝君、春申君、平原君和信陵君。这里或只是借作宅舍的美称。② 画堂:泛指华贵的厅堂。绣帏:华丽的幕帐。重(chóng):重重,言厅堂之深,幕帐重重。③ 宝篆:香炉中缕缕缭绕的烟雾形同篆书,故称之。④ 梨花梦:指易逝的春梦。梨花于仲春后开放,未久,春天就过去了。

【品评】此曲意甚朦胧。四首重头曲联系起来看,除了咏叹四季流转、光阴易逝之意外,也有淡泊名利、超然物外的情绪在。或许马致远有意在营造一种朦胧,逸笔草草,聊以写胸中意气。或以为结末三句隐约透露出主人公以鹦鹉在笼自喻,欲挣脱束缚。恐不确。结三句不过扣紧"宅"字,金笼鹦鹉亦只装饰文面而已,不宜附会。

[南吕·金字经]^①

絮飞飘白雪,鲊香荷叶风^②。且向江头作钓翁。 穷^③,男儿未济中。风波梦^④,一场幻化中。

【注释】① 金字经:南吕宫曲牌,又名[阅金经]、[西番经],亦可人双调,定格句式为五五七、一五、三五,七句七韵。《乐府群珠》马致远此调牌下原共3首,分别题为《渔隐》、《樵隐》、《未遂》。此为第1首《渔隐》。② 鲊(zhǒ)香:腌制鱼的香味。③ 穷:指受困顿,不显达,非指一般意义之穷。④ 风波梦:比喻仕途之险恶,有如一场挣扎在风浪中的恶梦。

【品评】钓翁、渔父,包括山樵、野叟,在诗词曲中已然符号化了,均不

过是出世之想的指符而已。此曲借钓翁摅发愤世、叹世之感,未必真的作者就去作了钓翁。男儿未济,士人困厄,在元代是较为普遍的,因而类似的牢骚语屡见于元人曲子中。末二句的人生幻灭感也不可简单视为消极,正是在这种痛苦的哀叹之中,藏着棱棱芒角,以及愤世嫉俗的倔强。

[南吕·金字经][©]

夜来西风里^②,九天雕鹗飞。困煞中原一布衣^③。 悲,故人知未知?登楼意^④,恨无上天梯^⑤。

【注释】① 此为同调牌三首重头曲之第 3 首,《乐府群珠》原有题《未遂》。② "夜来"二句:点化东汉王粲《登楼赋》之意,以猛禽乘风高飞,反衬出自己的失意与困窘。西风:指秋风。雕鹗(è):两种猛禽。③ "困煞"句:本指王粲,因其为高平(今山东邹城)人,故曰"中原"。这里是以王粲自喻。煞:犹极。布衣:指平民百姓。④ 登楼意:王粲避董卓之乱,往投荆州刘表,竟不为所用。一日登当阳城楼眺望,作《登楼赋》,抒发怀才不遇的愤懑。此以王粲自况也。⑤ 上天梯;隐指进身之阶。

【品评】王粲登楼作赋,发摅牢骚愤懑之事,常被元曲家取以为意,比附自况,以宣泄胸中积郁。郑德辉有《王粲登楼》杂剧,借王粲之口,对元代的用人制度,几近破口大骂。可与马致远此曲对读发明之。此曲借咏王粲登楼,实是直摅胸臆之懑。雕鹗之高飞九天,布衣之沉抑下僚,显然是现实社会用人制度的曲喻,作者之悲叹与愤慨,实为一代士人之共同心声。

[双调·折桂令]^①叹世

咸阳百二山河^②,两字功名,几阵干戈。项废东吴^③, 刘兴西蜀^④,梦说南柯^⑤。韩信功兀的般证果^⑥,蒯通言那 里是风魔^⑦?成也萧何[®],败也萧何,醉了由他^⑨。

【注释】①《全元散曲》据《太平乐府》及《乐府群珠》,此《叹世》曲原为2

首,调牌为[双调·蟾宫曲]。②"咸阳"句:指秦地险固。《史记·高祖本纪》:"秦,形胜之国,带河山之险,县隔千里,持戟百万,秦得百二焉。"唐裴骃《集解》引苏林曰:"秦地险固,二万人足当诸侯百万人也。"咸阳:秦国都城。③项废东吴:指项羽兵败,最终乌江自刎。④刘兴西蜀:刘邦被封为汉王后,凭借巴蜀与汉中之地,逐步东进,历五年而打败项羽,建立汉朝。⑤梦说南柯:言兴废都有如梦境一般虚幻。南柯:指梦。事见唐人李公佐传奇文《南柯太守传》。⑥"韩信"句:功劳大如韩信,其结果也是死于非命(指为吕后所害)。韩信是汉朝开国功臣,后为刘邦与吕后杀害。兀的:这样的。证果:本为佛家语果报之义,这里是下场、结果之意。⑦"蒯通言"句:蒯通的话哪里是疯人之语呀。蒯通即蒯彻,汉初著名辩士。他曾劝韩信起兵叛汉,韩不从,后为避祸而装疯。事见《汉书·蒯彻传》。⑧"成也萧何"二句:宋元俚语俗谚。萧何为汉初名相,举荐韩信是他,后帮助吕后设计杀害韩信的也是他。⑨他:这里须读 tuō,有韵。

【品评】题作《叹世》,内容上又仿佛是在咏史,便是人们常说的借古讽今了。元人每每如此。无名氏有《赚蒯通》杂剧,用意与此略同。元代士人在沉抑下僚、志不得伸的严酷现实面前,往往由感慨悲愤转为哀叹、虚无,历史与现实都在这种虚无中变得意义模糊了。这可以看作是一种痛楚与无奈,却不能简单地归结为消极,因为透过对现实强烈的愤懑牢骚,不难感受到元曲家们的磊落不平之气,甚至是义无反顾的独立人格精神。

[双调·拨不断]

布衣中,问英雄。王图霸业成何用^①! 禾黍高低六代宫^②,楸梧远近千官冢。一场恶梦!

【注释】① 王图霸业:成王图霸的基业。② "禾黍"二句:直接化用唐人许浑《金陵怀古》诗中成句:"松楸远近千官冢,禾黍高低六代宫。"禾黍高低:指昔日繁华化为荒芜的田园。《诗•王风》:"彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。"旧说是写"闵周室之颠覆",即悲故都荒芜而忧伤彷徨。六代宫:金陵(今江苏南京)曾为六朝故都,即三国吴、东晋、宋、齐、梁、陈。楸梧:古代陵墓多植这两种乔木。任本"楸"误作"揪",此据《全元散曲》改。

【品评】此曲已由一般地否定仕途进取,进而否定了一切王图霸业,仿佛是彻底的历史虚无主义。梦而着一"恶"字,不仅是感伤语,更是至哀至痛语。元代士人之失落与悲慨,已痛人骨髓!

[双调•拨不断]

莫独狂^①,祸难防。寻思乐毅非良将^②,直待齐邦扫 地亡,火牛一战几乎丧^③。赶人休赶上^④。

- 【注释】① 独:一味,只是。狂:骄纵,恣狂。②"寻思乐毅"二句:乐毅贤而善用兵,曾为燕昭王上将军。时燕与各诸侯合纵伐齐,乐毅统领燕、赵、韩、魏、楚五国兵力攻齐,攻下齐七十余城,惟独莒、即墨未能攻下。即是说,齐国并未扫地而亡。故言"直待"。事详《史记·乐毅列传》。③"火牛一战"句:燕惠王时,齐国使用反间计,乐毅失势,出奔赵国。齐将田单用火牛阵大破燕军,收复所有失地,乐毅前功尽弃。火牛,任本误作"火中"。此据《全元散曲》改。④"赶人"句:是说凡事不要逼人过甚。
- 【品评】此曲借咏史以寓现实感发:以为凡事须留有地步,不可逞强太过。而过犹不及,事物有可能向其反面发展。如此一番感发,既有时不我遇之心理不平,亦寄寓对现实用人制度的不满,心态相当复杂。

[双调·庆东原]叹世

明月闲旌旆^①,秋风助鼓鼙^②,帐前滴尽英雄泪^③。 楚歌四起,乌骓漫嘶,虞美人兮!不如醉还醒^④,醒而醉。

【注释】① 旌旆:营帐中的战旗。② 鼓鼙(pí):军中指挥号令的战鼓,这里指远处传来的战鼓声。③ "帐前"四句:楚霸王项羽在垓下被刘邦的汉军所围困,英雄失路,不禁潸然泪下。刘邦又使士兵高唱楚地民歌,以动摇楚军军心。乌骓(zhuī):宝马名,此指项羽的战马。漫嘶:长长的鸣叫声。虞美人:指项羽的爱姬虞姬。垓下项羽被围困时,作歌唱道:"力拔山兮气

盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何! 虞兮虞兮奈若何!"事详《史记·项羽本纪》。④ "不如"二句:由苏轼《渔父》词"酒醒还醉醉还醒,一笑人间今古"点化而来。

【品评】此亦咏史篇什,大半楚汉相争熟事。其要旨在结二句,必欲将 历史兴亡一发模糊了去。细味之,似又有借末路英雄之不堪,与元代士人 仕路断绝相比附意,乃借题发挥,音在弦外也。

[双调·清江引]^①野兴 (二首)

樵夫觉来山月低^②,钓叟来寻觅。你把柴斧抛,我把 渔船弃。寻取个稳便处闲坐地^③。

绿蓑衣紫罗袍谁为你^④,两件儿都无济^⑤。便作钓 鱼人,也在风波里。则不如寻个稳便处闲坐地。

【注释】① 清江引:双调曲牌,又叫[江儿水],定格句式为七五、五五七,五句四韵。《太平乐府》卷二马致远此调牌原《野兴》题下共8曲,这里选的是第1、第2曲。②"樵夫"句:是说一觉睡醒已是月上中天之时了。觉来:醒来。③"寻取"句:犹言找个安稳方便的地方闲坐着以便聊天。地:犹"着"、"下"。④ 绿蓑衣:樵夫渔父所用遮风雨的草结衣着。紫罗袍:指在朝为官。叶子奇《草木子·杂制》:"朝服一品二品用犀玉带,大团花紫罗袍,三品至五品用金带紫罗袍。"谁为你:犹不论是谁,即无论穿蓑衣还是着紫罗袍。《全元散曲》据《太平乐府》此句作"绿蓑衣紫罗袍谁是主"。⑤ 无济:无济于事。这里是都一样无益的意思。

【品评】此二曲骨子里仍是愤世嫉俗,超然物外,以至连渔樵(隐居的符号化形象)也否定了,如此只好去做神仙。倘若做不成神仙,"稳便处闲坐地"便无法做到。吃什么?如何生存?故,只能理解成它是牢骚语,使气话,就中寄寓的是一种心境,一种意绪。《桃花扇·余韵》似受到了此二曲的启发,一渔一樵话兴亡,终觉"避祸今何晚,入山昔未深",作鸟兽散状了。无穷苦闷是深藏于曲中的,曲折透出的仍是一种对现实的万般无奈。

[双调·清江引]

林泉隐居谁到此,有客清风至^①。会作山中相^②,不管人间事。争甚么半张名利纸!

- 【注释】①"有客"句:是说清风似客来伴,言外之意是无客造访。②会作:恰作,正好作。山中相:即山中宰相。《南史·隐逸列传下·陶弘景》中说,陶弘景隐居句曲山(茅山)中,帝手诏其出山为官,不就。梁武帝每遇吉凶征讨及国家大事,无不前往茅山咨询,时人遂称陶为"山中宰相"。此句实为自我解嘲语。
- 【品评】此曲与上二曲一样,均为《野兴》题下八首之一。曲中对陶弘景似有微词,言外之意是真隐士就彻底与外界隔绝,不再去管人间冗事,"山中宰相"毕竟与朝廷往还,算不得真隐士。马致远并不想作什么山中相,这里既有调侃意味,又有自嘲情趣。"有客清风至"亦大妙之语,非"马神仙"、"曲状元"谁能道之?

[双调·清江引]

西村日长人事少^①,一个新蝉噪。恰待葵花开^②,又 早蜂儿闹。高枕上梦随蝶去了^③。

- 【注释】① 西村:意同"西畴",喻指隐居者之所在。陶渊明《归去来兮辞》:"农人告余以春及,将有事于西畴。"人事:指躬耕者之农活。以春、秋两季为多。夏季少些。② 恰待:刚要,即将。③ 梦随蝶去了:用《庄子·齐物》中庄周梦中化为蝴蝶事。这里仅取其文面,是说进入了梦乡。
- 【品评】此亦《野兴》八首重头组曲之一。马致远在这里美化了隐居的环境,营造出一个无忧无虑、宁静和谐的世外桃源般境界。末句点出,这样的境界怕只有在梦幻中才会有吧。小曲妙在以自然界的"闹"来衬托人世间的"静",仿佛"西村"里绝无人事纷争。细绎之,这不过是作者的幻想之

境罢了。

56 -

[南吕・四块玉]

酒旋沽,^①鱼新买。满眼云山画图开,清风明月还诗 债。本是个懒散人,又无甚经济才^②,归去来。

【注释】① 酒旋沽: 刚刚买得酒来。② 经济才: 指经世济民之才能。 杜甫《上水遣怀》诗: "古来经济才, 何事独罕有。"

【品评】此曲为总题名《恬退》四首重头曲之最后一首。曲写隐居乐道,无处不美。既有酒盈樽,又有鲜鱼佐之,且"满眼云山","清风明月",真的是诗酒乐天真,无异于神仙般快活潇洒。想来又是作者以审美态度面对自然,移情作用使得客体主观化了。后三句还是有点酸溜溜的——无奈情绪悄然透出。

[南吕·四块玉]天台路[□]

采药童,乘鸾客,怨感刘郎下天台^②。春风再到人何在?桃花又不见开。命薄的穷秀才,谁教你回去来!

【注释】① 天台路:马致远用[南吕·四块玉]调牌共写 10 首以地名为题的一组曲,此为第 1 首。刘晨、阮肇入天台山(位于今浙江省东部)采药逢仙女故事,本于南朝宋刘义庆《幽明录》,原文已佚,今见于《太平广记》卷六十一《天台二女》。略云:刘晨、阮肇入天台山采药,逢二仙女,遂与二仙女各结为夫妻。半年后,因思家心切,刘、阮返回乡里,却已是"乡邑零落,已十世矣"。二人后重入天台山访二仙女,但杳无人迹。马致远写有《刘阮误入桃源洞》杂剧,即取材于刘、阮人天台山故事。② 怨感:指对刘、阮从天台山回乡感到怨怅、遗憾。

【品评】此曲妙在结二句。刘阮二郎既已入神仙境地,何苦还要回到

早已零落的故乡呢?所谓"下天台"后,人不在,花不开,一片萧索,满眼凄凉,影射的恰恰是对现实人生的厌倦,曲折反映的正是元代士人的出世之想。马致远《刘阮误人桃源洞》杂剧第四折残曲有云:"脱离了尘缘凡想赴瑶宫,谁想采药天台遇仙种。"表达的是同样的思想,可以对读发明。

[南吕·四块玉]马嵬坡[©]

睡海棠^②,春将晚,恨不得明皇掌中看。《霓裳》便是中原患^③。不因这玉环,引起那禄山,怎知蜀道难?

【注释】① 马嵬坡:又叫马嵬驿,故址在今陕西省兴平县马嵬镇。唐玄宗天宝十四载(755),"安史之乱"爆发,玄宗仓皇出京幸蜀,至马嵬坡,为了平息护驾御林军兵谏,玄宗不得已令杨玉环(贵妃)自缢。② 睡海棠:形容杨玉环的妩媚娇艳之态。宋释惠洪《冷斋夜话》卷一引《太真外传》记载,杨贵妃酒醉,高力士从侍儿扶掖而至,"妃子醉颜残妆,鬓乱钗横",玄宗笑曰:"岂是妃子醉,真海棠睡未足耳。"③《霓裳》:即《霓裳羽衣曲》。传为唐玄宗梦游月宫所记之谱,后为舞曲,杨贵妃擅为此舞。中原患:指"安史之乱"给唐王朝带来的危机。

【品评】李、杨爱情是历代戏曲家反复染指的题材,仅元代就有关汉卿的《哭香囊》、白朴的《梧桐雨》等杂剧。然各人所作,思想倾向又不尽相同。马致远此令曲似有谴责之意,以为酿成"安史之乱",责在李、杨的穷奢极欲,有咏史警世意味。马致远这样写,曲折流露出潜在的民族意识,因为安禄山一向是被称作"胡儿"的。这与他在《汉宫秋》杂剧中的用意是相仿佛的。

[南吕·四块玉]洞庭湖[©]

画不成,西施女,他本倾城却倾吴^②。高哉范蠡乘舟去^③。那里是泛五湖?若纶竿不钓鱼,便索他学楚大夫^④。

【注释】① 洞庭湖:这里是指太湖。范蠡、西施故事出于汉赵晔《吴越春秋》等。吴越间的太湖中有所谓洞庭东山和洞庭西山,故称。② 倾城:这里是形容西施女的美貌。《汉书·外戚传》中说,李延年曾在武帝面前作歌道:"北方有佳人,遗世而独立。一顾倾人城,再顾倾人国。"倾吴:灭吴。西施曾是越国施美人计而献给吴王夫差的姬妾,灭吴后随范蠡泛舟五湖而去。③ 范蠡:春秋时越国大夫,吴越相争时,他曾被吴国当作人质羁押,后回越助越王勾践复国。吴灭,他功成身退,泛舟而去。④ 便索:尔后,即时。楚大夫:指屈原。这句是说范蠡若不泛舟而去,下场就会像屈原一样,惨遭放逐,其或像韩信一样被赐死。

【品评】"吴越春秋"故事在封建时代是很典型的。勾践其人,在范蠡看来是"可与同患,难与处安"的,故马致远认为范蠡"高哉"。文种曾与范蠡共辅勾践灭吴复国,然他没有像范蠡一样激流勇退,结果被勾践赐剑而死。小令是范蠡而非屈原,无非是倡隐,咏史终归还要落脚于现实思考的。此外,马致远用典也颇有学问。《越绝书·外传计倪》:"倾城倾国,思昭于后王;丽质冶容,宜求鉴于前史。"曲中的"倾城却倾吴",用得是非常恰切的。

「南吕•四块玉]临邛市[□]

美貌娘^②,名家子,自驾着个私奔车儿。汉相如便做 文章士^③。爱他那一操儿琴^④,共他那两句儿诗。也有 改嫁时^⑤。

【注释】① 临邛(qióng)市:古地名,即今四川邛崃。此曲咏卓文君、司马相如故事,卓文君是临邛富人卓王孙女。《汉书·司马相如传》载:相如客临邛,适遇卓文君新寡,相如知其好音,乃以琴心挑之,"文君窃从户窥,心说(悦)而好之",遂"夜亡奔相如,相如与驰归成都"。② "美貌娘"三句:言卓文君与司马相如私奔事。美貌娘:指卓文君。名家子:亦指卓文君。因其为富人卓王孙女。文君奔相如后,因相如家贫,曾变卖车骑,置一酒舍,与相如在临邛市中当垆卖酒。③ "汉相如"句:司马相如因善作赋而为汉武帝赏识。文章士:以文章而受到重用。④ 一操:一曲。琴曲中有

"操"、"引"等名目。这句是说卓文君为司马相如琴挑而属意于他。⑤ "也有"句:是说新寡的卓文君决意嫁给司马相如。

【品评】元代士人普遍有一种失落感,其社会地位的边缘化令他们非常苦闷。这首小令借司马相如这位"文章士"的得意于当时而自况,大有过屠门而大嚼意味。自然,也流露出生不逢时之叹。假使司马相如生于元代,他的命运会怎样呢?曲子的韵外之致大约在此。说到底是一个价值取向问题。操操琴,作作诗,文人伎俩,在马致远那个时代,似乎是不被看重的。小令以四两拨千斤,值得含味再三。

[南吕·四块玉] 叹世[□](三首)

带野花,携村酒,烦恼如何到心头。谁能跃马常食肉^②?二顷田,一具牛,饱后休。

佐国心,拿云手³,命里无时莫刚求⁴。随时过遣休 生受⁵。几叶绵,一片绸,暖后休。

带月行,披星走,孤馆寒食故乡秋[®]。妻儿胖了咱消瘦。枕上忧,马上愁,死后休。

【注释】①《叹世》: 马致远[四块玉]《叹世》重头一组原共9首,这里选3首。② 跃马常食肉:喻指富贵得意。战国时燕人蔡泽曾言: "吾持粱刺齿肥,跃马疾驱,怀黄金之印,结紫绶于腰,揖让人主之前,食肉富贵,四十三年足矣。"见《史记·范雎蔡泽列传》。③ 拿云手:喻壮志凌云。唐李贺《致酒行》: "少年心事当拿云,谁念幽寒坐鸣呃?"拿,或作"拏"。④ 刚: 硬是,偏要。⑤ 生受:受苦,遭罪。⑥ 孤馆:指独处旅舍。寒食:节令名,农历清明前一天或前两天。传说春秋时晋国的介子推隐居山中,不愿为官。晋文公企图用烧山之法逼其出山,结果介子推宁死不出。后为纪念介子推,在他死的这天人们禁举火,只吃冷食。

【品评】三首令曲以隐逸为尚,大有逃世避世之嫌,甚至有大倡饱食终

日、不思进取的消极意味。它折射出元代士人万般无奈、异常痛苦的复杂 内心世界。假如真的认命了,满足了,怕是就连叹息也不必要了。惟其叹 息,方见出不平与牢骚来。曲子的潜台词正是心未甘、气未平,就中跃动着 郁勃之气和强烈愤懑。

[越调・天净沙]秋思[□]

枯藤老树昏鸦^②,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯^③。

【注释】① 秋思(sì):秋天的思绪。思:思致、思绪,用作名词。② 昏鸦:黄昏时分归巢之乌鸦。③ 断肠人:肝肠寸断的游子。天涯:形容飘泊之游子所处的离家很遥远的地方。

【品评】这是元散曲中的杰作。周德清在《中原音韵·小令定格》中激赏此曲,谓其"极妙! 秋思之祖也"! 王国维《宋元戏曲考·元戏之文章》中则谓:马致远[天净沙]小令,"纯是天籁,仿佛唐人绝句"。游子天涯之作,历代不乏,而此曲能出人头地,实与特定时代的精神气候息息相关。少数民族人主中原,汉族士人皆有"客寄"之感,亦可谓之"天涯之愁"。"小桥流水人家"一句,与前及后均形成一种反衬:游子瞥见"人家"安居于"小桥流水"的恬静之中,钦羡之际,又顾影自怜,倍添思家之情。文心之妙,令人叹为观止! 从句法上看,全曲二十八字一字不闲,且全用名词,不着一个动词,亦令人击节赞赏,拍案叫绝,可谓空前绝后,罕有其匹者。

[双调·拨不断]^①

立峰峦,脱簪冠。夕阳倒影松阴乱,太液澄虚月影宽^②,海风汗漫云霞断^③。醉眠时小童休唤。

【注释】① 拨不断:马致远此调牌一组重头曲原共有 15 首,此首为最后一首。又此首《乐府群玉》属李致远作,《北词广正谱》则属马致远作,互

见两家曲中。② 太液澄虚:天空澄彻空濛的景象。太液:即太清,也作太虚,均指天空。③ 汗漫:亦作漫汗,指漫无际涯。

【品评】小曲将隐士登高望远、与大自然亲近,写得风神潇洒,真有飘飘欲仙之感。"脱簪冠",是说彻底放松,解除一切束缚,大有回归自然,拔出尘寰之意。从夕阳松影到月影宽阔,可见出时间的流逝,而"海风汗漫",则是心胸放旷后的一种物我皆忘的感觉了。寥寥数语,意境宏阔,景象与心境相表里,于孤独中概见卓然独立的人格精神,不啻为高士造像也。

王伯成 (一首)

王伯成,生平不详,涿州(今河北涿州)人。与马致远为忘年友。所作杂剧今知有3种,今仅存《贬夜郎》1种。又以《天宝遗事诸宫调》(残)见称于世。《全元散曲》录存其小令2首,套曲3套。朱权《太和正音谱》评其词"如红鸳戏波"。

[中吕·喜春来]别情

多情去后香留枕^①,好梦回时冷透衾^②,闷愁山重海来深。独自寝,夜雨百年心^③。

【注释】① 多情:犹言多情之人,此指情郎。② 好梦回时:即好梦醒来 之时。衾:被子。③ 夜雨百年心:意为别后独寝,无限伤感,愁闷的情绪如 百年夜雨,绵延不断。

【品评】令曲写闺中女子内心独白,细微生动。别后思念,情不能已。 枕上留香,绣衾冷透,都是一种感觉,这种感觉写来淡淡,却是画楼人孤,虚 帷独寂,读之令人黯然魂销。"夜雨"一句,更是将愁绪写到极致,得有余不 尽之妙。

滕宾(一首)

滕宾,一作滕斌,字玉霄,黄冈(今属湖北)人。生卒年不详,主要活动当在武宗至大到英宗至治年间(1308—1323)。至大间曾任翰林学士,出为江西儒学提举,后弃家入天台山为道士。为人笃厚,喜谈笑,其谈笑之作为时人宝之。《录鬼簿》将其列为"前辈名公"二十三人中,谓"皆高才重名,亦于乐府留心。盖文章政事,一代典型"。有《玉霄集》。《太和正音谱》评其词"如碧汉闲云"。《全元散曲》录存其小令15首。

[中吕·普天乐][©]

叹光阴,如流水。区区终日^②,枉用心机。辞是非, 绝名利,笔砚诗书为活计。乐齑盐稚子山妻^③。茅舍数 间,田园二顷,归去来兮^④!

【注释】① 普天乐:中吕宫曲牌,定格句式为三三、四四、三三、七七、四四四,十一句七韵。首二句,第三、四句和第五、六句宜对仗;末三句宜作鼎足对。《全元散曲》录存作者[中吕·普天乐]共15首。此首《乐府群玉》题为《劝世》,《雍熙乐府》则题作《叹世》。② 区区:这里有过于认真,谨小慎微之意。③ 齑(jī)盐:本指切成碎屑的咸菜或酱菜,用作调味。此泛指生活简朴,菜肴粗糙、单纯。④ 归去来兮:晋陶渊明辞去彭泽令归田之初,曾作《归去来兮辞并序》,叙述自己退隐后的心情和乐趣。后遂以"归去来兮"喻指辞官归隐。

【品评】这首劝人自劝的劝隐曲,以平朴直白胜场。它不加衬字,不用典实,自是一种本色格调。一种透悟的洒脱与自得其乐的任情任性,近乎天真。惟其天真,故不俗气。

李致远 (三首)

李致远,生平未详。孙楷第《元曲家考略》根据元人仇远(1247—1326)《金渊集》卷二《和李致远君深秀才》诗,以为李致远为溧阳(今属江苏)人,名深字致远。他一生困顿,是一个"功名坐蹭蹬",却"孤云野鹤心自由"的书生。明臧晋叔《元曲选》中将《还牢末》杂剧属李致远作,但一般认为此剧非李作,应为无名氏的作品。《太和正音谱》评其词"如玉匣昆吾"。其散曲今存小令 26 首,套数 4 套。

[中吕·红绣鞋][©]晚秋

梦断陈王罗袜^②,情伤学士琵琶^③,又见西风换年 华。数杯添泪酒,几点送秋花。行人天一涯。

- 【注释】① 红绣鞋:中吕宫曲牌,又称[朱履曲]。定格句式为六六七、五五五,六句五韵。②"梦断"句:喻美好的理想与期盼成为泡影。陈王罗袜:三国魏曹植《洛神赋》中写自己梦遇洛水女神宓妃事。文中以"凌波微步,罗袜生尘"形容洛神步态之美。曹植最后的封地在陈郡(今河南淮阳),故后人称其为陈王。③ 学士琵琶:指唐白居易《琵琶行》诗,诗中有感于自己与琵琶女"同是天涯沦落人",格外伤情。
- 【品评】小令干净利落,情浓意切。陈思王、白香山为作者引为同气相求的知音者,足见作者的孤傲与清高。"数杯添泪酒,几点送秋花"一联,出手不凡,可谓回肠独转,别具一格。

[越调·天净沙]春闺^①

画楼徒倚阑干^②,粉云吹做修鬟^③,璧月低悬玉弯^④。 落花懒慢^⑤,罗衣特地春寒^⑥。 【注释】① 春闺:此题《全元散曲》作《春闺情》。② 徙(xǐ)倚:徘徊、留连。③ 粉云:语含双关,既指闺人面敷之香粉,亦指天空白云;修鬟:环状发髻。④ 璧月:圆月、满月。亦含双关,隐指闺人所佩之玉钏。玉弯:指缺月,俗称月芽儿。这里隐指闺人臂弯。⑤ 懒慢:散慢、零乱。《全元散曲》据《乐府群玉》卷二"懒"字作□。⑥ 特地:特别,分外。

【品评】凄清孤寂,形只影单。明写闺情,实为作者"孤云野鹤"情怀之写照。"罗衣特地春寒"一句,何尝不是作者对整个社会环境的独特感受!此曲妙在"粉云"二句,将写人与写景模糊成一片,又暗写时间之流转,笔调不可谓不奇诡。

「越调・小桃红] 碧桃^①

【注释】① 碧桃:即千叶桃,桃树的变种。又称碧桃花。其花重瓣,不结实。花色有白色、粉红或深红。② "秾华"句:言其花虽秾艳却不失娟秀雅洁。天真:天然本性。③ 玉瘦:谓碧桃花期将过,已渐萎态。东风困:春风将尽,夏季将至。④ 汉阙佳人:以汉宫佳丽喻碧桃花。⑤ 唾成痕:指桃树枝干上渗出的桃胶,有如累累瘢痕。⑥ 翠裙剪剪:形容碧桃花谢时桃叶茂密整齐的样子。⑦ 高情:清高的情调。厌春:沉溺于美好的春光之中。⑧ 不赚:不欺骗。武陵人:指隐居避世者。晋陶渊明《桃花源记》写武陵渔人人桃花林中,渐入一个与世隔绝的世界——世外桃源,他寻得来路走出桃花源后,再去寻踪,却怎么也找不到进人桃源的路了。

【品评】碧桃的秾华与天真,实际上就是自然界的美,它与污浊黑暗的 现实社会形成鲜明对照。作者想进人"不赚"人的世外桃源,但这只能是一 种幻想。隐者以碧桃自况,最重要的是不失"天真",作者的寄情寓意在此。

冯子振 (三首)

冯子振(1257—1348),字海粟,自号怪怪道人,又号瀛州客,湘乡(今属湖南)人。一说为攸州(今湖南攸县)人。《冯氏族谱》则载其生于宋理宗宝祐元年(1253)。曾官承事郎、集贤待制。博闻强记而又才气纵横,以文章而名于当时。其散曲今存小令44首,其中42首为和白贲[鹦鹉曲],均作于大德六年(1302)冬。宋濂评其词"横厉奋发","真一世之雄哉"! 贯云石《阳春白雪序》评其词曲曰:"海粟之词,豪辣灏烂,不断古今。"《太和正音谱》将其列入"词林之英杰"一百五十人中。有《海粟集》。《元史·儒学》有传。

[正宫・鹦鹉曲]山亭逸兴

白无咎有[鹦鹉曲]云^①:"侬家鹦鹉洲边住,是个不识字渔父。浪花中一叶扁舟,睡煞江南烟雨。觉来时满眼青山,抖擞绿蓑归去,算从前错怨天公,甚也有安排我处。"余壬寅岁留上京^②,有北京伶妇御园秀之属^③,相从风雪中,恨此曲无续之者^④。且谓前后多亲炙士大夫^⑤,拘于韵度,如第一个"父"字,便难下语;又"甚也有安排我处","甚"字必须去声字,"我"字必须上声字,音律始谐,不然不可歌,此一节又难下语。诸公举酒,索余和之,以汴、吴、上都、天京风景试续之。

嵯峨峰顶移家住[®],是个不唧溜樵父[®]。烂柯时树老无花[®],叶叶枝枝风雨。 [幺]故人曾唤我归来[®],却道不如休去。指门前万叠云山,是不费青蚨买处[®]。

【注释】① 白无咎:即白贲,无咎是其号,其祖籍为太原文水(今山西文

水),移居钱塘(今浙江杭州)。工诗,能曲擅画。所作小今「鹦鹉曲]极有 名,多位曲家磨和之。「鹦鹉曲]:本作「黑漆弩],因白无咎以此调咏渔父, 首句为"侬家鹦鹉洲边住",故时人又称「鹦鹉曲」。② 千寅岁, 指元成宗大 德六年(1302)。上京:元上都,在今内蒙古多伦西北,世祖忽必烈所建,本 名开平府,中统五年加号上京。③ 伶妇:女演员。御园秀:生平不详。 ④ 恨:遗憾。⑤ 亲炙:此指亲身受到良好教育。⑥ 嵯峨(cuó é):形容山势 高峻。⑦唧溜:宋元俗语,有聪明伶俐和机灵、干练等义。榫父:打柴的老 年人。"父"音 fǔ,是对老者的尊称。⑧ 烂柯,喻指岁月疾逝,世事沧桑变 幻。南朝梁任昉《述异记》卷上载,晋王质人山打柴,见二童子下棋,童子给 他一粒枣核大的东西,称食之即不饿。王质放下斧子观棋,待一局棋终,童 子催他走,王质一看,斧柄已腐烂。回到家中,人世间已过了百年。⑨ 故 人, 指身为显贵的知交和旧友。此辗转化用淮南小山《招隐十》诗句, "王孙 归来兮,山中不可以久留。"此句前「幺〕据《全元散曲》补。下两曲与此相 同。⑩ 青蚨(fú):本为一种水虫名,此虫若其子被潜移,其母无论远近必飞 来寻子。传说以其血涂钱,用钱买物,钱必飞回。见晋干宝《搜神记》。后 遂以青蚨指钱。

【品评】冯子振一口气竟能赓和白无咎 42 首 [鹦鹉曲],无论勇气还是才气,都不能不令人佩服。且 42 首反复只能用住、父、雨、去、处五字作韵脚,也真是难为他了。综观这 42 首曲,凑泊之嫌总是有的。白贲是首创,冯子振却是在模仿,高下一睹即知。不过,就技巧和难度而言,冯氏确有过人之处。和曲中也确有些曲子写得相当好。以此首言之,明用烂柯事,暗用《招隐士》诗,是非常巧妙的。树老虽无花,却也枝枝叶叶经得风雨,一个独立而遗世的隐者形象,还是非常鲜明的。

[正宫·鹦鹉曲]感事

江湖难比山林住^①,种果父胜刺船父^②。看春花又看秋花,不管颠风狂雨。 [幺]尽人间白浪滔天,我自醉歌眠去。到中流手脚忙时,则靠着柴扉深处^③。

【注释】①"江湖"二句:以生活在江湖上的船夫不如山中果农,喻指官

场险恶,人世纷争,言外意是不如激流勇退,归隐山林。胜:胜似、胜过。刺船:撑船。②任本"种果"后缺"父"字,据《全元散曲》补。③"则靠着"句:是说纵然大水成灾,情急时柴门也可权作小筏,或许保得住性命。柴扉:即柴门,用荆条编扎的简陋之门。

【品评】此曲妙在处处作退一地步说事,俳谐中寓以理趣。哪里是言船夫与果农孰优孰劣,分明是在说出处进退、显晦浮沉之人生大关节要。隐居乐道各有说词,冯氏的说法却出人意表。

[正宫·鹦鹉曲]野客

春归不恋风光住^①,向老拙问讯槎父^②。叹匡山李白漂零^③,寂寞长安花雨。 [幺]指沧溟铁网珊瑚^④,袖卷钓竿西去。锦袍空醉墨淋漓^⑤,是万古声名响处。

【注释】①"春归"句:言时光无情,春天的脚步不会停留、驻足。风光:任本作"风尖",据《全元散曲》改。② 老拙:老年人自谦之词。槎(chá)父:撑木筏者。晋张华《博物志》载,传说天河与海通,曾有人从海上乘槎到天上去。后遂有以"浮槎"比喻人朝为官者。这句是说:有人向我讯问做官之事。③"叹匡山"二句:唐代大诗人李白曾于天宝元年(742)被召入长安,但结果是抱负不能实现,反被谗言,两年后被玄宗"赐金放还",出长安飘泊至庐山。二句用此事,言李白人朝却无所作为,徒然浪费了生命与才华。匡山,即匡庐,亦即庐山。漂零:即飘零,飘泊零落。匡山,任本作"荏苒",据《全元散曲》改。④"指沧溟"二句:承上文,言官场无常,仕途凶险。沧溟:大海。铁网珊瑚:喻不惜一切搜罗珍异。《新唐书·西域列传下·拂菻》载,海上有人为觅珍奇珊瑚,乘大船,"堕铁网水底",将珊瑚"系网舶上,绞而出之"。是说不顾性命危险,驱利而为。袖卷钓竿西去:又言李白出长安,漫游而去。⑤"锦袍空"二句:是说李白不做官而漫游写诗,反到成就了万世名声。锦袍空:即弃去官服。醉墨淋漓:形容李白斗酒百篇,才华横溢。

【品评】此曲以李白一生经历,说明官场对于真正有才华的文人之无益。人生短暂,生命可贵,蹉跎岁月,为一时名利所役使,是没有意义的。

李太白供奉翰林,如文学弄臣般写写《清平调》,非是诗人人长安初衷,而他出长安,浪迹漫游,诗酒生涯,却使他名垂千古。首二句以时间无情,无奈春逝领起,劈头提出为官得失问题。继以李白为例,一吐作者见识。联系元代特定社会背景,庶几可见出元代士人倡隐的内心依据。用事恰当,议论精到,凝练警醒,以少总多,为此曲明显特点。

刘致(二首)

刘致,生卒年未详。字时中,号逋斋,石州宁乡(今山西离石)人。少随父彦文(字子章)在广东。父殁,宦游于湖南、江西等地。大德二年,姚燧游长沙,刘致往见,被荐为湖南廉访使司幕僚。后曾任河南行省掾、翰林待制、浙江行省都事等职。《全元散曲》刘时中名下列小令74首,套数4套。据考证,小令应归刘致名下,套数则应是古洪(今江西南昌)刘时中所作,后者较前者时代稍晚。一说古洪刘时中与石州刘时中乃系一人,有待新材料的发现和深入考证。

[中吕·山坡羊]燕城述怀[□]

云山有意,轩裳无计^②,被西风吹断功名泪。去来兮,再休提,青山尽解招人醉^③。得失到头皆物理^④。得,他命里;失,咱命里。

【注释】① 燕城:故址在今河北易县东南。相传燕昭王曾在此筑黄金台,招纳天下贤士。任本"述怀"作"怀述",据《全元散曲》改。② 轩裳:古代卿大夫的车服。这里指功名爵禄。③ 尽解:犹尽解人意。④ 物理:世间物事之常理。

【品评】元代士人是怨命的。这个命,就是时,便是生不逢时。曲中有牢骚,有怨忿,终于是无奈的悲哀。小曲浅近平白,直抒胸臆,道出了元代失意文人的共同心声。

[中吕·山坡羊]西湖醉歌次郭振卿韵^①

朝朝琼树^②,家家朱户,骄嘶过沽酒楼前路^③。贵何如? 贱何如? 六桥都是经行处^④,花落水流深院宇^⑤。

闲,天定许;忙,人自取。

【注释】① 次郭振卿韵:郭振卿,生平事迹不详。次韵:依所和词曲的 韵脚填词度曲。② 琼树:即所谓琼花玉树,形容繁华景象。③ 骄嘶:指醉 后放纵地发出嘶号之声。④ 六桥:在杭州西湖。指宋代由苏轼所建的映 波、锁澜、望山、压堤、东浦、跨虹等六座外湖桥。西湖里湖亦有六桥,为明 杨孟暎所建。任本"经"作"径",据《全元散曲》改。⑤ "花落"句:意谓纵使 深宅大院的富贵之家,也终有"落花流水春去也"的消歇之时。

【品评】人世间贵贱之间、得意失意之间,并非一成不变,所谓"君子之泽,五世而斩",繁华过尽也有冷淡凄凉。作者面对西湖美景和"参差十万人家"的繁盛,所思所想却出人意表。他高视阔出,洞观默想,出语惊人,掷地有声。联系作者晚年流寓杭州,境况萧条,为贫贱所困的记载,可见出此曲乃有感而发,绝非泛泛之作。据记载,作者死后,竟穷得无以为葬,由道士王寿衍"同其遗孤,举其柩葬于德清"。曲中关于"贵贱"、"忙闲"的议论,尤为精到,极饶哲理意趣。即使今天,也不无发人深省的启迪意义。贫而闲是"天许",富而忙是"自取",从积极意义上看,就里透露出了元代士人普遍追求的一种人格精神,是值得深人思考研究的。

张养浩(六首)

张养浩(1270—1329),字希孟,号云庄,自称白云先生,济南人。"年少而励志,积学而善文"。二十岁时为焦遂荐为"东平学正",后为不忽木荐为礼部令史,历官县尹、监察御史、礼部尚书。元英宗时曾因谏事恐被祸而辞官归隐。元文宗天历二年(1329),关中大旱,被召为陕西行台中丞,往赈灾济民,因劳瘁过度而殉职。追封滨国公,谥文忠。有诗文集《归田类稿》。其散曲收入《云庄休居自适小乐府》中,明人艾俊曾为作序。今存小令161首,套数2套。《太和正音谱》评其词"如玉树临风"。

[中吕·红绣鞋]^①警世^②(二首)

才上马齐声儿喝道[®],只这的便是那送了人的根苗[®],直引到深坑里恰心焦[®]。祸来也何处躲?天怒也怎生饶[®]?把旧来时威风不见了。

正胶漆当思勇退[®],到参商才说归期[®],只恐范蠡张良笑人痴[®]。捵着胸登要路[®],睁着眼履危机,直到那其间谁救你?

【注释】① 红绣鞋:《全元散曲》作[朱履曲]。② 警世:《全元散曲》据《乐府群珠》收重头一组共9首,这里选的是第9首与第7首。③ 喝道:古代官员出行时,仪仗士卒前引呼喊,使行人避开,称作喝道。任本原作"喊道",此据《全元散曲》改。④ 送了人:即断送了人性命。根苗:根由、原因。此句《全元散曲》"便是"后无"那"字。⑤ 恰:才。⑥ 天怒:天神发怒,形容为非作歹,遭受天谴。《后汉书·袁绍传》:"自是士林愤痛,人怨天怒。"怎生:怎么,如何。⑦ "正胶漆"句:是说正当官做得热火,如胶似漆难分难舍

之时,当考虑见好即收,激流勇退。⑧参商:二星名。因其相距甚远,此出彼没,因以喻无法相见。这里是说到了无法引退时才想归去,为时就晚了。⑨ 范蠡、张良:均为功成身退的有代表性人物。范蠡辅越王勾践灭吴复国后,飘然而去,泛舟五湖;张良佐刘邦得汉家天下,被封为留侯,但他却"愿弃人间事,欲从赤松子游",选择了归隐之途。⑩ 捵(tiǎn):挺起。登要路:喻得到显要的官位。

【品评】这两只曲子言退隐,却是从官场险恶、远身避祸的意义上来讲的,也可以说是揭示出了隐的直接性原因。这与其他曲家说范蠡道韩信,羡张良慕陶潜略有不同,即是说云庄是有身临官场、亲历其险的切身体会的,故他不用典实,不绕弯子,直言快语,更贴近现实。曲子的语言也本色当行,完全是口语化的,仿佛是在拉家常,有极强的表现力。

[中吕·山坡羊]潼关怀古[©]

峰峦如聚^②,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都^③,意踌躇^④。伤心秦汉经行处^⑤,宫阙万间都做了土。 兴,百姓苦;亡,百姓苦。

- 【注释】① 潼关怀古:作者于元文宗天历二年(1329)奉诏往关中赈灾,用[中吕·山坡羊]调牌写的一组怀古曲,均为有感而发,而非泛泛抒发思古之幽情,这是最为有名、影响也最大的一首。② "峰峦"三句:总写潼关地处山水形胜之间。潼关东是崤山,西接华岳,北连中条,群山密集,仿佛从四面八方汇聚拢来。"如聚"二字,写出了山的雄伟气势。波涛如怒:形容黄河水流的咆哮奔腾之势。山河表里:是说潼关外有大河,内踞丛山,形成险峻之势。表里:这里是相辅相依之意。③ 西都:指古都长安(今西安)。它是两周、秦、两汉至隋、唐之都会,号称十朝故都。④ 踌躇(chóu chú):本指俳佪不定,犹豫不决。这里指心绪纷纭,思索不已。⑤ 经行:本为佛家语,意为往返于某一区域,使郁闷消散。这里指历代王朝的交替繁华。
- 【品评】此曲为云庄杰作。它与一般怀古之作的根本区别在于:作者 非为怀古而怀古,而是在赈灾途中,身在亲历,思绪自然相接,因而具有强

烈的现实针对性;作者一向有关心民瘼、爱民如子的情愫,尽管未曾超出儒家仁政说的范畴,但他自感责任重大,未敢稍有懈怠,以自己的生命喊出了"兴,百姓苦;亡,百姓苦"的警拔之语,这在一位封建官僚,不仅是难能可贵,甚至可以说是相当了不起的。显然,作者对历史的深刻思索,对现实的执著关切,是具有强烈的人性关怀色彩的。小令气势雄浑,自然生动,着一"聚"字,群山若动;着一"怒"字,大河动容。寥寥数字,历史便活;三言两语,醒目警心。真可谓振聋发聩,有若金石掷地。

[双调·庆东原]

鹤立花边玉^①, 莺啼树杪弦^②, 喜沙鸥也解相留恋^③。 一个冲开锦川^④, 一个啼残翠烟^⑤, 一个飞上青天。诗句 欲成时, 满地云撩乱^⑥。

【注释】① 花边玉:即玉花边。玉花乃形容花之晶莹剔透。② 树杪 (miǎo):树梢。弦:犹边。③ 解:明白、了解。④ 锦川:绣锦般的花甸。⑤ 翠烟:翠绿的林间雾霭。⑥ 撩乱:散乱、纷纭。

【品评】意象极美。写三种飞禽,有如三幅画,色调明丽,笔调空灵。 末二句因画成诗,诗人形象不写自出。此当为作者隐居历下时所作,可见 出潇洒散淡的诗人情怀。

[双调·清江引]咏秋日海棠[□](二首)

寂寞一枝三四花,弄色书窗下^②。为着沉香迷^③,梦 见马嵬怕^④,且潜身住在居士家^⑤。

睡起不禁霜月苦[®],篱菊休相妒。恰与东君别[®],又 被西风误[®],教他这粉蝶儿无是处[®]。 【注释】① 咏秋日海棠:原为同题—组重头曲,共11 首。这里选的为第7与第9首。秋日海棠:即秋海棠。清汪灏《广群芳谱·花谱十五》附秋海棠:"一名八月春。草本。花色粉红,甚娇艳,叶绿如翠羽。叶下红筋者为常品,绿筋者开花更有雅趣。"② 弄色:炫耀姿色容颜,显示自己的美丽。唐陈羽《御沟新柳》:"弄色滋宵露,垂枝染夕尘。"③ 沉香迷:沉香为唐宫之亭名。宋乐史《杨太真传》中载有唐玄宗与杨贵妃在沉香亭宴饮事。迷,是指两情痴迷。这里乃以杨贵妃喻秋海棠花。④ 马嵬:马嵬坡,杨贵妃被赐死于此。参见前马致远[南吕•四块玉]《马嵬坡》注^①。⑤ 潜身:藏身。居士:又称处士,即隐士。这里是作者自指。⑥ 霜月苦:指霜降时节之苦寒。霜月亦泛指秋季。⑦ 东君:指太阳。战国屈原的《九歌•东君》,即为祭日神之歌。⑧ 西风:秋风。⑨ 无是处:没办法,无可奈何。任本"是"作"去",此从《全元散曲》。

【品评】二曲既以物喻人又以人喻物。《广群芳谱》中引于若瀛语曰:"秋海棠……婉媚可人,不独花也。"又引《采兰杂志》:"昔有妇人怀人不见,恒洒泪于北墙之下,后洒处生草,其花甚媚,色如妇面,其叶正绿反红,秋开,名曰断肠花,即今秋海棠也。"可知秋海棠宜于喻人,也宜于人喻。云庄反复咏之,显然不独咏花也。

虞集(一首)

虞集(1272—1348),字伯生,号道园,又别署青城山樵,人称邵庵先生。祖籍蜀郡仁寿(今属四川),生于临川崇仁(今属江西)。大德初被荐为大都路儒学教授,官国子助教博士。后历任翰林待诏、翰林直学士兼国子祭酒。元文宗时官至奎章阁侍书学士,受命编纂《经世大典》,进侍读学士。卒赠江西行省参知政事,封仁寿郡公,谥文靖。著有《道园学古录》等。虞集为元代文坛诗文大家,被誉为"元诗四大家"之首。其散曲作品不多,今仅存小令1首。

「双调•折桂令〕席上偶谈蜀汉事,因赋短柱体◎

鸾舆三顾茅庐^②。汉祚难扶^③,日暮桑榆。深渡南 泸^④,长驱西蜀^⑤,力拒东吴。美乎周瑜妙术,悲夫关羽 云殂。天数盈虚^⑥,造物乘除。问汝何如,早赋归欤^⑦。

【注释】① 短柱体:元曲体式之一种,属于"巧体"。它通篇每句须押两韵或两韵以上,一般两字一韵,或数字一韵。详可见陶宗仪《南村辍耕录》卷四"广寒秋"条。② "鸾舆"句:言刘备为求贤才"三顾茅庐",屈驾请诸葛亮出山事。鸾舆:同銮舆,皇帝的车驾,亦用作帝王之代称,这里指刘备。③ "汉祚"二句:言蜀汉国运不济,终于难以扶持。祚:国运。④ 深渡南泸:指诸葛亮渡泸水南征,安抚西南诸郡。⑤ "长驱"四句:概括三足鼎立局面之形成。刘备在诸葛亮的辅佐之下,取得益州与汉中地区,建立了蜀汉政权。后关羽刚愎自用,违背了诸葛亮联吴抗曹策略,战败被杀,失去荆州。殂(cú):死亡:云是语助词。⑥ "天数"二句:世间事物之盈虚、成毁皆由天定,人的努力是无法改变天意的,即是所谓"谋事在人,成事在天"。这是一种虚无主义的历史观。造物:即造物者,指万物的主宰,即天。⑦ 早赋归欤:早些归隐。陶渊明《归去来兮辞•序》中说,其到彭泽令任上,未几,即"眷然有归欤之情"。

【品评】席上谈论三国故事,引发了作者对历史上兴亡成败的深层思考。前八句是咏史追怀,后四句是议论慨叹。将一切都归结为"天数",虽有很大的局限,却曲折流露出元人对自身命运的悲观主义意识,忧郁与无奈,愤懑与牢骚,尽在其中了。元蒙的人主中原,是否也是天数?曲中未曾言及。从结尾劝隐的意思来看,虞集内心也是十分矛盾的,这与那些绝意仕进的曲家并无二致。由此可见出元代士人无论在朝在野,都有避世隐居的情结,骨子里仍有一个民族意识问题。故不能仅以表面上的消极为由,抹煞这类曲作内在的价值。

乔吉 (三十首)

乔吉(1280—1345),一作乔吉甫,字梦符,号笙鹤翁,又号惺惺道人,祖籍太原(今属山西),寓居杭州。曹楝亭本《录鬼簿》中说他"美仪容,能词章,以威严自饬,人敬畏之"。一生未仕,自谓"不应举江湖状元"。名重一时,却落魄江湖 40 年,晚年想刊行所作,终未能如愿。他是元曲大家,杂剧、散曲创作皆卓有成就。杂剧今存《金钱记》等 3 种,散曲有明李开先所辑《梦符小令》1 卷,存小令 209 首,套数 11 套,数量上仅次于张可久。《太和正音谱》评其词曰:"如神鳌鼓浪。若天吴跨神鳌,噀沫于大洋,波涛汹涌,截断众流之势。"

[双调·水仙子]游越福王府[©]

笙歌梦断蒺藜沙^②,罗绮香馀野菜花^③,乱云老树夕阳下。燕休寻王谢家^④,恨兴亡怒煞些鸣蛙,铺锦池埋荒 甃^⑤,流杯亭堆破瓦^⑥,何处也繁华?

【注释】① 越福王府:在绍兴府山阴县。福王:指宋太祖赵匡胤十世孙赵与芮。②"笙歌"句:写岁月流逝,福王府繁华不再。蒺藜:野生植物,结籽有刺。沙:荒芜。③"罗绮"句:是说野菜花上仿佛残留着绮罗之余香。④"燕休寻"句:燕子也无法寻到旧日望族宅地了,喻福王府之残败。唐刘禹锡《乌衣巷》诗中有"旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家"句。此变用其意。⑤ 荒甃(zhòu):废弃的荒井或水池。甃:指井壁或池壁。⑥ 流杯亭:吴王阖闾游春之处。汉赵晔《吴越春秋》:"流杯亭在女坟湖西二百步,阖闾三月三日泛舟游常之处。"

【品评】吊古伤今,远则吴越兴亡,近则宋元陵替;触荒芜之景象,想昔日之繁华,无限慨叹之中,夹杂着浓重的民族情绪。蛙鸣以怒喻之,新人之耳目;野花犹带罗绮馀香,感触亦甚独特。

[双调·水仙子]赋李仁仲懒慢斋^①

闹排场经过乐回闲^②,勤政堂辞别撒会懒^③,急喉咙倒唤学些慢^④。掇梯儿休上竿^⑤,梦魂中识破邯郸^⑥。昨日强如今日^⑦,这番险似那番[®],君不见鸟倦知还?

【注释】①李仲仁:生平事迹不详,作者的朋友。懒慢斋:李仁仲的斋号(书斋名)。② 闹排场:喧闹而又铺张的场面。这里指红尘中的喧嚣。乐回闲:乐得有一会儿清闲。③ 勤政堂:泛指官吏治事的处所。撒:尽可能,放开来。会:一会儿。④ 急喉咙:急性子。倒唤:倒要。⑤ "掇梯儿"句:宋元俗语,意思是不因他人怂恿而上圈套,亦即不上当受骗。⑥ "梦魂中"句:用黄粱梦故事,比喻荣华富贵之虚幻。详唐人沈既济《枕中记》传奇。⑦ "昨日"句:是说今天已不像昨天那样逞强好胜了。昨日是以前的意思,全句有省悟之意,即今是而昨非。⑧ 险似:险过。

【品评】乔吉这位"烟霞状元"是终生布衣,故无所谓退隐,他压根儿就未出。而他的这位李姓朋友,似乎在"闹排场"中厮混过,在"勤政堂"打坐过,因其"倦而知还",才又回到自己的"懒慢斋"的。乔吉为朋友斋号赋曲,扣住"懒"、"慢"二字,示人亦劝己,呈露出一种退避与不作为的看似消极,然充满愤世嫉俗和不与当局合作的峥嵘头角。这与他视功名为"酒中蛇"、官场为"乌鼠当衙"的忿忿不平是一致的。"懒"、"慢"的背后,显然是牢骚愤懑,一腔怨尤。

[双调·水仙子] 嘲少年

纸糊锹轻吉列柱折尖[®],肉膘胶干支刺有甚粘[®],醋 葫芦嘴古邦佯装欠[®]。接梢儿虽是谄[®],抱牛腰只怕伤 廉[®]。性儿神羊也似善[®],口儿蜜钵也似甜,火块儿也似 情忺[®]。 【注释】① 纸糊锹:纸糊的铁锹。喻无用之物。轻吉列:犹轻飘飘。② 肉膘胶:与纸糊锹对举,亦喻无用之物。古时熬胶要用动物皮,用肉熬胶是不粘的。干支刺:犹干巴巴。③ 嘴古邦:撅嘴鼓腮的样子。欠:呆、傻。④ 梢儿:赌本,亦指钱。《万历野获编·谐谑·吴江谑语》:"吴俗呼现金为梢。"虽是:只是,一味地。谄(chǎn):奉承、献媚。⑤ 抱牛腰:犹抱粗腿。傍有钱有势者。⑥ 神羊:供祭祀用的羊。借喻为恭顺、善良。⑦ 饮(xiān):适意,高兴。

【品评】此曲用意略似关汉卿套曲[南吕·一枝花]《不伏(服)老》,当是对市井间,特别是风月场中轻浮子弟的嘲讽。这些无能无用之辈,装傻充愣,为一点小利便低三下四,献媚邀宠;傍上有钱有势的人则甜言蜜语,下作得没了廉耻。曲子大量运用当时口语、俚语,活画出一帮市井无赖的无耻嘴脸。

[双调・水仙子]展转秋思京门赋[©]

琐窗风雨古今情^②,梦绕云山十二层^③,香销烛暗人初定^④。酒醒时愁未醒,三般儿挨不到天明^⑤:巉地罗帏静^⑥,森地驾被冷^⑦,忽地心疼。

【注释】① 展转:翻来覆去,心神不宁,即所谓辗转反侧。刘向《九叹·惜贤》:"忧心展转,愁怫郁今。"秋思(sì):秋日里的思绪。京门:指京城。② 琐窗:雕花的窗子,亦作窗的美称。③ "梦绕"句:是说深切思念家乡。云山:指家乡。唐沈佺期《临高台》诗:"回首思旧乡,云山乱心曲。"④ 销:消散。人初定:指人刚刚入定,即将进入睡眠之时。古人分一昼夜为十二时辰,"人定"当在今之二十时之后。《孔雀东南飞》:"晻晻黄昏后,寂寂人初定。"⑤ 三般儿:指下文的罗帷静、鸳被冷和心疼。挨:指苦熬,艰难度过。⑥ 巉(chán)地:即划(chǎn)地(的),不由地,无端地。韩:幕帐。⑦ 森地:犹阴森森的。

【品评】曲写游子飘泊,客中寂寥孤凄,不由得梦魂牵绕,思乡心切。 罗帏静得令人心中空荡荡,鸳被冷得透入骨髓,思乡怀人,心中隐隐作痛。 此等感受,写得真切、细微,格外动人。"三般儿"下着一"挨"字,亦是生动 传神之笔。

[双调•水仙子]寻梅

冬前冬后几村庄^①,溪北溪南两履霜,树头树底孤山上^②。冷风来何处香?忽相逢缟袂绡裳^③。酒醒寒惊梦,笛凄春断肠^④,淡月昏黄^⑤。

【注释】① 冬前冬后:指冬至前后。② 孤山:在杭州西湖里外湖之间。宋诗人林逋(和靖)曾隐居于此,植梅养鹤,号为"梅妻鹤子"。③ 缟袂绡裳:以淡妆素裹的女郎喻梅花。缟袂:白绢上衣。绡裳:薄绸衣裙。④ "笛凄"句:是说听到笛韵凄凉,又见春之将逝,无限伤情。化用宋连静女《武陵春》词中的"笛里声声不忍听,浑是断肠声"二句而来。⑤ 淡月昏黄:化用林逋"暗香浮动月黄昏"(《山园小梅》)句。

【品评】此为乔吉名作。前三句是鼎足对,突出的是一个"寻"字,真的是寻寻觅觅,一灵咬住,不见梅花绝不罢休。"冷风"以下写得见梅花,暗用《龙城录》中赵师雄罗浮山遇梅花仙子事,既突出了梅花的风神秀逸,又使曲子笼罩在迷离惝恍的缥缈意境之中。"酒醒"二句幽峭渺远,又出跌宕之笔,有余不尽,令人悬想不已。全曲句句写梅,却未着一个"梅"字,用典明暗互济,妥帖自然,堪称咏梅曲中之杰构。

[双调·水仙子]暮春即事

风吹丝雨噀窗纱^①,苔和酥泥葬落花,卷云钩月帘初挂。玉钗香径滑^②,燕藏春衔向谁家?莺老羞寻伴,蜂寒懒报衙^③,啼煞饥鸦。

【注释】① 噀(xùn);喷洒。② "玉钗"句:是说香径如同玉钗般滑,句式倒装。香径:花园中的小路。③ 报衙:古时衙门开始治事前,由衙役打鼓宣报,官吏始开堂坐衙。元曲中多有将蜂巢比作蜂衙的。这里是说蜜蜂

也不叫闹了。

【品评】这首小令写暮春景致,细微生动,直如写生笔调。结末三句写 鸟虫之懒,饥鸦之啼,尤为有趣。

[双调·水仙子]为友人作[©]

搅柔肠离恨病相兼,重聚首佳期卦怎占^②? 豫章城开了座相思店^③。闷勾肆儿逐日添^④,愁行货顿塌在眉尖^⑤。税钱比茶船上欠^⑥,斤两去等秤上掂^⑦,吃紧的历册般拘钤^⑧。

【注释】① 为友人作:此曲用当时广为流传的双渐苏卿爱情故事,指喻友人失恋后的诸般痛苦。② 占:占卜。即俗称之求签算卦。③"豫章城"句:暗用双渐、苏卿故事。相传宋代庐江(今安徽合肥)歌妓苏卿与书生双渐相爱,不料茶商冯魁以茶引三千将苏卿夺去,双渐追赶至豫章(今江西南昌)。后双渐为临川(今属江西)令,终得与苏卿团聚。相思店:形容思念恋人情重,亦为下文一系列商贾行话的比喻张本。④ 勾肆儿:即勾栏瓦肆,宋元时都市中的娱乐场所。这句是写友人忧闷难遣,只好到勾肆中散散心。⑤ 行(háng)货:货物、商品。这里是将愁思比作具体物件。顿塌:即囤塌,亦即囤积之意。⑥ 税钱:指相思税。比:讨要、催逼。茶船上欠:是说相思债是在茶船上欠下的。茶商冯魁的船称作贩茶船,故这样说。⑦ 斤两:指轻重分量。等秤(chèng):即戥(děng)子,用来秤量金银等贵重物品的衡器。掂:掂量。⑧ 吃紧的:亦作赤紧的。这里是实在是、真是意。历册:账簿。拘钤(qián):管束。

【品评】此曲大量运用宋元市井间商贾行话,比喻新奇,亦庄亦谐,别饶一种情趣。所谓"为友人作",实际上可能是借托,以双渐苏卿故事来写爱情受挫折之后的苦闷。突出特点是:语言通俗活泼,以博喻手法写抽象的感情,于俚俗之中藏着巧妙的艺术构思,足见乔吉曲的通透与俏皮。

[双调・水仙子] 怨风情[©]

眼中花怎得接连枝②? 眉上锁新教配钥匙③,描笔

儿勾销了伤春事[®]。闷葫芦铰断线儿^⑤,锦鸳鸯别对了个雄雌^⑥。野蜂儿难寻觅^⑦,蝎虎儿干害死[®],蚕蛹儿毕罢了相思[®]。

【注释】① 怨风情:因恋情受挫而怨愁。风情:男女恋情。② "眼中花"句:谓眼中花影,无法像真实的花朵那样结为连理枝上并蒂花。连枝:连理枝,比喻恩爱夫妻。③ 眉上锁:将愁眉紧蹙比作被锁锁住。新教配钥匙:亦是比喻,配钥匙开锁乃指眉舒愁解。④ 描笔儿:即眉笔。古代妇女化妆时描画眉毛的笔。勾销了伤春事:比喻用画眉的笔将愁怨一笔勾消。⑤ "闷葫芦"句:是说捉摸不透对方,索性剪断情思。铰:剪。线儿:比喻情思。⑥ "锦鸳鸯"句:指对方抛弃了自己另有所爱。⑦ "野蜂儿"句:是说对方踪迹不定,很难找到。野蜂儿:喻指用情不专的花心男子。⑧ 蝎虎儿:即壁虎,又名守宫。《博物志》上说,用朱砂喂守宫再将它捣碎,点在未婚女子腕上,倘若不与男子交接,红迹就永不消失,故以此可辨女子贞操。这句是说自己白白为对方守贞操。⑨ "蚕蛹儿"句:蚕变成蛹时,丝早已吐尽了。毕罢:结束。思:丝字的谐音。

【品评】曲写一女子失恋后怨忿、困惑、愁闷以及决绝等错综复杂的内心活动,既承袭了传统弃妇之词的写法,如依稀可见《诗·卫风·氓》以赋法为主的影子,同时又见出宋元间市井风情。小令句法变化多端,大量用比,又善于运用俚俗谣谚,衬字多而不嫌累赘,极饶民歌韵味。

[双调·水仙子]咏雪

冷无香柳絮扑将来^①,冻成片梨化拂不开^②。大灰泥漫不了三千界^③,银棱了东大海^④,探梅的心禁难挨^⑤。面瓮儿里袁安舍^⑥,盐堆儿里党尉宅^⑦,粉缸儿里舞榭歌台。

【注释】①"冷无香"句:以柳絮漫天飞舞以喻大雪纷飞。自晋女诗人谢道韫以柳絮拟雪后,柳絮便成了雪的代称。谢道韫吟"未若柳絮因风起"

事,见于《世说新语·言语》。②"冻成片"句:以梨花喻雪本于唐岑参《白雪歌送武判官归京》诗,中有"忽如一夜春风来,千树万树梨花开"。③大灰:即调水后的石灰。泥漫:同弥漫。三千界:佛家语,指浩瀚无边的宇宙。《全元散曲》为"大灰泥漫了三千界",更为妥帖。④ 棱:这里为覆盖、遮闭意。⑤禁:寒噤,发抖。⑥ 面瓮:装面粉的缸。袁安舍:东汉名士袁安显贵之前家境贫寒,大雪封门时僵卧不出。洛阳令巡视至其家,问何以如此,袁谓大雪之中人皆冻饿,不宜出去干扰别人。"令以为贤,举为孝廉"。事详《后汉书·袁安传》李贤注引《汝南先贤传》。⑦ 党尉宅:宋皇都风月主人《绿窗新话》卷下"党家婢不识雪景"载,陶谷学士买得党太尉家故妓,陶雪天取雪烹茶,谓妓曰:"党太尉家应不识此。"妓曰:"彼粗人也,安能有此景?"是说党太尉无此名士风韵。党尉:即党太尉,就是宋初大将党进。这里只是取"雪"的文面。

【品评】此曲写雪,笔酣墨浓,将历代咏雪诗与有关雪的故实信手拈来,将一场大雪写得雄奇壮观,别有一番情趣。然堆砌雪诗、典故,笔调近于游戏,显然作者在曲中融入了俳谐一格的韵味,夸饰之中,见出滑稽机趣。

[双调·水仙子]嘲楚仪[◎]

顺毛儿扑撒翠鸾雏^②,暖水儿温存比目鱼^③,碎砖儿 垒就阳台路^④。望朝云思暮雨,楚巫娥偷取些工夫^⑤。 殢酒人归未^⑥,停歌月上初,今夜何如?

【注释】① 楚仪:姓李氏,生平不详。或疑即是《青楼集》所载维扬名妓李芝仪,但"芝"、"楚"不同,不宜遽断。作者现存散曲中题咏楚仪的非止此一首,可知二人关系密切。② 扑撒:抚弄,轻轻拂拭。鸾雏:幼鸾。鸾是传说中类于凤凰之神鸟。③ 比目鱼:比喻有情人相携相得,形影不离。汉韩婴《韩诗外传》卷五:"东海之鱼名曰'鲽',比目而行,不相得不能达。"又《尔雅·释地》:"东方有比目鱼焉,不比不行。"④ 阳台:喻指男女幽会之处所。宋玉《高唐赋序》:"妾在巫山之阳,高丘之岨,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。"⑤ 楚巫娥:即宋玉《高唐赋序》中的巫山神女。⑥ 殢(tì)酒:

沉溺于酒而滞留。

【品评】纯是善意调侃笔调,便是所谓"嘲"。就此可见出作者与楚仪非常熟悉,关系也相当亲密。从"碎砖儿垒就阳台路"句看,楚仪似有一意中人,但好像不那么牢靠,差不多是个薄幸子吧。故曲中有替楚仪不平之意。总之,曲子是颇为私人化的调侃语,意象模糊,亦不过游戏笔墨而已。此令曲一如作者风格,多取比,语言俚俗中藏雅致,亦不乏俳谐意味。

[双调·水仙子]乐清箫台[©]

枕苍龙云卧品清箫^②,跨白鹿春酣醉碧桃^③,唤青猿夜拆烧丹灶^④。二千年琼树老,飞来海上仙鹤。纱巾岸天风细^⑤,玉笙吹山月高,谁识王乔^⑥。

【注释】① 乐清:县名,属今浙江。汉称回浦,唐为乐成,五代时避梁朱全忠父讳改为乐清。② 苍龙:指苍劲的松柏。云卧:即卧云,指隐居。品清箫:吹奏箫。③ 白鹿:与"苍龙"对举,当为山洞名。春酣:春色正浓。醉碧桃:沉醉于碧桃花下。④ 烧丹灶:炼丹的炉灶。道家烧炼金石药物成丹,谓服之可长生不老。⑤ 纱巾岸:岸纱巾的倒语,即高戴纱巾,露出头顶。⑥ 王乔:即仙人王子乔。汉刘向《列仙传·王子乔》:"王子乔者……好吹笙作凤凰鸣,游伊洛之间。道士浮丘公接以上嵩高山,三十年后求之于山上……至时果乘白鹤驻山头,望之不得到,举手谢时人,数日而去。"

【品评】作者自号笙鹤翁,又号惺惺道人,此曲或自况之词。仙人王子 乔亦是作者追慕的楷模。正是所谓"隐居乐道",元人散曲之惯常题材也。 曲子美化了自然环境,仙境道风,品箫跨鹤,有不识人间烟火食之气,曲折 反映了元代士人向往回归自然,重塑人格精神的价值取向,不可简单视为 消极。

[双调・折桂令]寄远[©]

怎生来宽掩了裙儿^②? 为玉削肌肤^③,香褪腰肢^④。

饭不沾匙,睡如翻饼,气若游丝。得受用遮莫害死^⑤,果诚实有甚推辞^⑥?干闹了多时^⑥,本是结发的欢娱,倒做了彻骨儿相思。

【注释】① 寄远:寄怀远行人。此曲题目各本不同,或作《春怨》,或作《相思》。② 怎生:何以,为什么。宽掩:宽松,是说人瘦损了,裙变得宽松了。③ 为:变得。④ 褪(tùn):缩而变细。⑤ 得受用:此指夫妻间相携相得,感情上得到满足。遮莫:拼却,拼着。⑥ 果诚实:果若如此,真的是这样。⑦ "干闹了"三句:是说夫妻间相厮相守了些时日,又平白无故地分别了,彼此都苦苦相思着。干:平白地,徒然地。此曲末三句各本文字出入较大,但意思相埒。任本原据《乐府群玉》。意虽显豁,却不如《雍熙乐府》本和《乔梦符小令》本来得俏皮。此二本为"干闹了若干时,草本儿欢娱,书彻货儿相思"。

【品评】曲子写新婚久别,相思彻骨,笔调颇为特别。其中"得受用遮莫害死,果诚实有甚推辞"二句,最值得注意。拚死相爱,在所不辞,语气斩钉截铁,泼辣不拘,反映了封建社会青年男女对礼教和家长制的忿怨,折射出人性思潮的芒角。曲子中的丈夫何以远行? 作者未曾交待,也不必交待。想来无非为功名利禄所驱使,如同《西厢记·长亭》中莺莺所唱的"蜗角虚名,蝇头微利,拆散鸳鸯作两下里"。此二句足可以与牛峤"须作一生拚,尽君今日欢"(《菩萨蛮》)相媲美。小令语言上纯用口语,既是内心独白,便直是一吐为快。结三句打比方说话,尤为俏皮有趣。此曲当是乔吉曲中杰作。

[双调·折桂令]赠罗真真[©]

罗浮梦里真仙^②,双锁螺鬟,九晕珠钿^③。晴柳纤柔^①,春葱细腻,秋藕匀圆。酒盏儿里央及出些腼腆^⑤,画峥儿上唤下来的婵娟^⑥。试问尊前,月落参横^②,今夕何年[®]。

【注释】① 罗真真:生平不详,当是当时歌妓。② 罗浮梦:《龙城录》上说,隋赵师雄在罗浮山上梦遇梅花仙子,并一同去饮酒。醒来后发现自己竟睡在一株梅树下。真仙:扣罗真真名,且罗姓又扣罗浮山之"罗"。真即仙。《说文解字·匕部》:"真,仙人变形而登天也。"③ 九晕珠钿:形容头上珠宝饰物闪闪发光。晕:光晕。"九"乃言其多。钿(diàn):用金银等制成的花朵形饰物,称花钿、螺钿或宝钿等。④ "晴柳"三句:均用比喻。晴柳喻腰肢。春葱喻手。秋藕喻臂。⑤ "酒盏儿"句:是形容酒后脸上泛红。央及:为累及、连带之意。《全元散曲》作"殃及"。腼腆:本指害羞,这里是脸红的意思。⑥ 画峥:画卷。峥同帧。婵娟:指美女。⑦ 参(shēn)横:参宿(xiù)横天,是天将亮的时候。参,星名,二十八宿之一。⑧ 今夕何年:唐韦瓘《周秦行纪》载诗有云:"香风引到大罗天,月地云阶拜洞天。共道人间惆怅事,不知今夕是何年?"又宋苏轼《水调歌头》词有句:"不知天上宫阙,今夕是何年?"

【品评】正面写美人是极难之事,不若"以客行主"法来得自然。如《陌上桑》写罗敷之美,《西厢记·闹斋》写莺莺之美,均是"以客行主"法也。乔吉给自己出了个难题,尽管通篇多用比,罗真真形象仍是模糊不清的。结三句与首句呼应,似在说此等婵娟只应天上有,扣紧"真仙"二字,略有意味。

[双调·折桂令]七夕赠歌者 (二首)

崔徽休写丹青^①,雨弱云娇,水秀山明。箸点歌唇^②,葱枝纤手,好个卿卿^③。水洒不著春妆整整^④,风吹的倒玉立亭亭^⑤。浅醉微醒,谁伴云屏?今夜新凉,卧看双星^⑥。

黄四娘沽酒当垆[®],一片青旗[®],一曲骊珠[®]。滴露和云[®],添花补柳,梳洗工夫。无半点闲愁去处[®],问三生醉梦何如[®]? 笑倩谁扶,又被春纤,搅住吟须。

【注释】① 崔徽:宋代歌妓,后亦为美妓之代称。休写丹青:意为不必 请画师增饰而自美。崔徽曾请画师丘夏为自己写真(画像),将画像呈有情 人裴敬中。事详宋张君房《丽情集·崔徽》。这里借崔徽喻歌者。② 箸点 歌唇:指歌者唇边有痣。箸:筷子。③ 卿卿:犹亲亲。本为晋人王安丰妇 对王安丰的称呼,后成为对所爱之人的昵称。事详《世说新语·惑溺》。 ④ 春妆:指赴宴筵精心打扮之盛妆。⑤ 玉立亭亭:亭亭玉立的倒装。 ⑥ 卧看双星:由唐杜牧《秋夕》诗之"天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星"点 化而来。⑦ 黄四娘:对酒肆老板娘的泛称。唐杜甫诗有句:"黄四娘家花 满蹊,千朵万朵压枝低。"(《江畔独步寻花七绝句》其六)沽酒当垆:古代酒 肆中垒土为垆,安放酒瓮,卖酒人坐在垆边,称沽酒当垆。⑧ 一片青旗:即 一面酒幌子、酒望儿。青旗:亦作青帘,即酒旗。古时酒家的幌子多用青布 制成,故名。唐元稹《和乐天重题别东楼》:"唤客潜挥小红袖,卖炉高挂小 青旗。"⑨骊珠:本为骊龙颔下之宝珠,后喻指委婉动听之歌声。元燕南芝 庵《唱论》:"有子母调,有姑舅兄弟;有字多声少,有声多字少,所谓一串骊珠 也。"⑩"滴露和云"三句:极言梳妆打扮之精心。⑪ 去处:地方,处所。⑫ 三 生:佛家语,指前世、今世与来世。这里极言沉醉之深,已不省处于何世。

【品评】亦正面写美人。"葱枝纤手"与《赠罗真真》中的"春葱细腻"重复;"风吹的倒玉立亭亭"亦与"晴柳纤柔"在意象上相似。盖梦符曲中多此等酬应之作也。惟"雨弱云娇,水秀山明"二句,既是博喻,亦是通感。如此写美人,略有新意。后面一首颇类《花间集》中韦庄《菩萨蛮》小词中"垆边人似月,皓腕凝霜雪"之意境。所不同的是除了写垆边人美之外,更突出了"黄四娘"婉转的歌喉以及她的乐观情绪。"无半点闲愁去处"一句大妙,它写出了市井间酒肆中当垆女子的淳朴、乐观与豁达,给人留下了极为深刻的印象。结末处诗人觅句拈须,竟是垆边人春纤玉手为之,着一丝谐谑,使全曲俱活。于此又见垆边人的泼辣与豪爽。如是,则较韦词更进一层,亦更丰富有趣。江南风物,亦更加诱人。真的是江南好,"未老莫还乡,还乡须断肠"了。乔吉终老江南,想亦留恋垆边风情吧。

「双调·折桂令〕雨窗寄刘梦鸾赴宴以侑尊云[®]

妒韶华风雨潇潇[®],管月犯南箕[®],水漏天瓢[®]。湿金缕莺裳[®],红膏燕嘴,黄粉蜂腰。梨花梦龙绡泪今春瘦

了⁶,海棠魂羯鼓声昨夜惊着[©]。极目江皋⁸,锦涩行云,香暗归潮。

【注释】① 刘梦鸾: 当为当时歌妓。生平未详。侑尊: 陪酒助兴。② 韶华:美好的时光。此指春光。③ 管:管什么之省。月犯南箕: 风雨的征兆。箕, 星名, 二十八宿之一, 主风。旧说月遇箕宿将有风雨来临。④ 水漏天瓢: 犹言瓢泼大雨。⑤ "湿金缕"三句: 言大雨为鸟虫带来灾难。金缕: 金缕衣之省, 此指黄莺的羽毛。红膏: 指落花杂在泥土中。黄粉: 指蜜蜂身上所杂花粉。此三句以"湿"字领起, 极言雨之大。⑥ 梨花梦: 用唐王建梦梨花云而作《梦看梨花云而歌》事, 详宋张邦基《墨庄漫录》。龙绡泪: 即鲛绡泪。晋张华《博物志》载: "南海外有鲛人, 水居如鱼, 不废织绩, 其眼能泣珠。"⑦ 海棠魂: 相传唐玄宗召杨贵妃, 杨酒醉未醒。玄宗往视之,曰: "岂是妃子睡, 真海棠睡未足耳。"事详宋释惠洪《冷斋夜话》卷一引《太真外传》。羯(jié)鼓声: 传唐玄宗喜羯鼓技艺, 一年春天数日连雨, 花不发, 明皇领乐工击羯鼓催花, 竟叶茂花放。事详宋皇都风月主人《绿窗新话》。⑧ "极目江皋"三句: 乃写江边雨中景象。江皋: 江岸边。锦涩行云: 谓天空阴沉。香暗归潮: 言江潮中有落花飘零。

【品评】曲写春雨滂沱,恣肆奔放,气势雄浑。宏阔处,纵笔挥洒,泼墨泼彩;细微处,纤毫毕现,反复晕染。曲中多处对偶句,工整而不着痕迹,仿佛信笔写来,自然而巧妙。"湿金缕"以下三句,以及"梨花梦"二句,既写雨又写人,悄然露出惜玉怜香意味,但不粘不露,令人含玩不尽。结末三句,成鼎足之势,写满天风雨之可畏,含无尽人生理趣,又令人思绪无边。此亦梦符佳构妙什也。

「双调·折桂令]丙子游越怀古^①

蓬莱老树苍云^②, 禾黍高低^③, 狐兔纷纭。半折残碑, 空馀故址, 总是黄尘。东晋亡也再难寻个右军^④, 西施去也绝不见甚佳人^⑤。海气长昏, 啼鸠声干^⑥, 天地无春。

【注释】① 丙子:指元代后至元二年(1336)。越:指古越国,即今浙江绍兴一带。② 蓬莱:传说中海上三仙山之一。此借指浙东沿海一带。③ 禾黍高低:化用唐许浑《金陵怀古》诗中"松楸远近千家冢,禾黍高低六代宫"句意,以写景色之苍凉荒芜。"禾黍"或"黍离"有追怀故国之意,语本《诗·王风·黍离》。④ 右军:即东晋王羲之。以其曾官右军将军,故称。此代指历史上之风流人物。⑤ 西施:春秋时越国美女。她曾助越王勾践复国,后随范蠡泛舟五湖而去。此代指历史上有气节之佳人。⑥ 鸩(jué):即子规,亦即杜鹃。传说为蜀望帝所化,其啼声甚哀。

【品评】作者游历古越旧地,未免怀古伤今,忧思难平。全曲慷慨苍凉,满眼凄迷衰飒,情调分外悲怆。古越乃前朝(南宋)故都所在,面对吴山越山,能不心生黍离之悲? 兰亭旧游,浣纱故地,千古人物,如今已物是而人非,又怎不满腹怅惘? 更兼杜鹃声声,啼泪啼血,人更何堪! 作者名为怀古,实更伤今,所谓"天地无春",情绪几近绝望。这里故国情怀与现实感受已模糊成一片了,诚为有真情实感的怀古之作。

[双调・殿前欢]登江山第一楼[©]

拍阑干,雾花吹鬓海风寒^②,浩歌惊得浮云散^③。细数青山,指蓬莱一望间。纱巾岸^④,鹤背骑来惯^⑤。举头长啸,直上天坛^⑥。

【注释】① 江山第一楼:指镇江北固山甘露寺内的多景楼。宋米芾赞其为"天下江山第一楼"。元人周权《多景楼》诗中有句:"谁言宇宙无多景,今见江山第一楼。"② 海风:登多景楼可俯瞰大江,遥望东海,故言。下文"指蓬莱一望间",亦因登楼可遥望东海而言。③ 浩歌:放声高唱。与下文长啸相呼应。④ 纱巾岸:即岸纱巾。指高戴头巾,露出前额,是潇洒不拘的表现。岸:傲岸,伟岸。⑤ "鹤背"句:自比仙人跨鹤翱游。《文选》晋孙绰《游天台赋》谓"王乔控鹤以冲天"。此以仙人王乔自况,以与上文"指蓬莱"句相照应。⑥ 天坛:犹言天台。

【品评】曲写登临望远,心游万仞,气象既恢宏,心境又辽阔。文心细处,此呼彼应。如蓬莱在一望间,逗出神仙之想,而以王乔跨鹤自况,又隐

约有出世之意。曲小气豪,字少意多。如"细数青山"一句,已为"直上天坛"设伏。"青山"在元曲中有特定所指,如马致远"青山正补墙头缺",正暗含归隐之意。此曲亦然。

[双调·清江引]笑靥儿^①

凤酥不将腮斗儿勾^②,巧倩含娇俊^③。红镌玉有痕^④,暖嵌花生晕。旋窝儿粉香都是春^⑤。

- 【注释】① 笑靥(yè)儿:即俗称酒窝儿。此曲为同题重头组曲 4 首之第 3 首。② 凤酥:指脂粉。匀:抹,擦。③ 巧倩:亦指笑靥儿。语本《诗•卫风•硕人》:"巧笑倩兮,美目盼兮。"④ "红镌"二句:言脂粉遮不住笑靥儿之美。它如玉似花,自然而美丽。⑤ 旋窝儿:即酒窝儿。
- 【品评】曲子不同诗,没什么事物不可为曲家所捕捉。写女子颊上酒窝,竟也可以巧譬妙喻,满纸生香。自然,此等当属俳谐一格,元曲家每每如此,并不以其琐屑而摒弃之。

[双调·卖花声]^①悟世

肝肠百炼炉间铁^②,富贵三更枕上蝶^③,功名两字酒中蛇^④。尖风薄雪^⑤,残杯冷炙^⑥,掩清灯竹篱茅舍。

- 【注释】① 卖花声:本为中吕宫曲牌,亦入双调。定格句式为七七七、四四七,六句六韵。② "肝肠"句:由刘琨《重赠卢谌》诗中"何意百炼钢,化为绕指柔"句点化而来,这里比喻英雄失路,俯仰随人,是不屑的口吻。③ "富贵"句:用《庄子·齐物》中庄生梦蝶事,喻富贵荣华,不过是一场梦而已。④ 酒中蛇:比喻幻影。用《晋书·乐广传》中"杯弓蛇影"事。⑤ 尖风:凌利、刺骨的寒风。薄雪:急雪。⑥ 残杯冷炙:吃剩的酒肉。杜甫《奉赠韦左丞丈》:"残杯与冷炙,到处潜悲辛。"这里是说生活的艰难与清苦。
 - 【品评】元曲家每每将官场黑暗以及功名富贵说得一文不值,既尖刻

又冷峻,这是失落的元代士人的共同心声。此曲值得注意之处是:作者将隐居生活描写得困顿窘迫,这应该是很真实的。乔吉一生不仕,流寓杭州期间生活是相当穷困的,以至"欲刊所作,竟无成者"。故此曲中的"尖风薄雪,残杯冷炙",并非夸张之词,这与有的曲家将隐居环境加以美化者完全不同。

[中吕·朝天子]^①小娃琵琶

暖烘^②,醉容,逼匝的芳心动^③。皱莺声在小帘栊^④,唤醒花前梦。指甲纤柔^⑤,眉儿轻纵,和相思曲未终。玉葱,翠峰,娇怯琵琶重^⑥。

【注释】① 朝天子:中吕宫曲牌,又名[朝天曲]、[谒金门]。定格句式为二二五、七五、四四五、二二五,十一句十一韵。② 暖烘:犹暖和,暖烘烘之省。③ 逼匝:引逗,撩拨。④ 皱莺声:喻指弹奏琵琶的小娃(雏妓)稚嫩的歌声。小帘栊:垂挂着帘子的小窗。⑤ "指甲"二句:指弹拨琵琶时手的动作和扬眉瞬目的表情。与下文的"玉葱、翠峰"相呼应。⑥《全元散曲》为"娇怯煞琵琶重"。

【品评】维妓怀抱琵琶,几乎是力所不能胜,但她的演奏与歌唱还是很动人的,"指甲纤柔(揉),眉儿轻纵"二句,可知她非常投人,因而才"唤醒花前梦"。此曲可视为一则有价值的史料,由此我们知道元代乐户中有维妓卖艺者。小曲有如一幅速写画,线条简练,却颇传神韵。尤其是结末处的定格画面,人娇小而琵琶重,于不协调中传达出一丝悲凉,使人过目难忘。

[中吕·山坡羊]寄兴^①

鹏抟九万^②,腰缠十万^③,扬州鹤背骑来惯。事间 关^④,景阑珊,黄金不富英雄汉。一片世情天地间^⑤。 白,也是眼^⑥;青,也是眼。 【注释】① 寄兴:此曲《全元散曲》题作"寓兴"。② 鹏抟九万:化用《庄子·逍遥游》中大鹏"抟扶摇而上者九万里"之意,比喻志向高远。然联系下文,又略有婉讽之意。③ "腰缠十万"二句:旧题南朝梁殷芸《殷芸小说》卷六载:"有客相从,各言所志。或愿为扬州刺史,或愿多赀财,或愿骑鹤上升。其一人曰:'腰缠十万贯,骑鹤上扬州。'欲兼三者。"二句承上文,其志向高远者乃意在兼得。④ "事间关"三句:是说世事难料,人生总会遇到艰难险阻,一旦追求而不得,穷愁潦倒(景阑珊),曾经的富有亦无济于事。正是所谓英雄末路。⑤ 世情:指人情冷暖,世态炎凉。⑥ "白,也是眼"二句:用阮籍青白眼事。《晋书·阮籍传》上说,阮籍视人能为青白眼,青眼表示喜欢与尊重,白眼表示憎恶与轻视。

【品评】此曲透出一股强烈的愤世嫉俗情绪,表达了作者对世道人心 浇薄、世风不淳厚的现实社会的冷峻思考。这其实是元代士人的一种价值 观念,一种不同流俗的生活态度,即宁可清贫自守而不丧失人格与情操的 价值取向。

[中吕·山坡羊]冬日写怀^①(二首)

朝三暮四^②,昨非今是,痴儿不解荣枯事^③。攒家私^④,宠花枝^⑤,黄金壮起荒淫志。千百锭买张招状纸^⑥。身,已至此;心,犹未死。

冬寒前后,雪晴时候,谁人相伴梅花瘦?钓鳌舟[®], 缆汀洲[®],绿蓑不耐风霜透。投至有鱼来上钩[®]:风,吹破头;霜,皴破手[®]。

【注释】① 冬日写怀:乔吉以此调牌写得同题—组共3首重头曲,此为第2首。下面—首"冬寒前后"为第3首。② 朝三暮四:比喻变化无常。《庄子·齐物》中有个故事说,一个养猴人以橡子喂猴,先对猴子说"朝三而暮四",众猴皆怒;又说"然则朝四而暮三",众猴都很高兴。这里是取反复无常意。③ 荣枯事:指一个人穷达盛衰、祸福得失的际遇以及这其中的深

刻道理。④ 攒(zǒn)家私:指贪婪地聚敛财物。⑤ 宠花枝:指沉耽于女色之中。⑥ 招状纸:即认罪书,罪犯招供的签押文书。⑦ 钓鳌舟:钓鳌客所乘之船。宋赵令畤《侯鲭录》卷六载,唐代大诗人李白曾自称"海上钓鳌客",并称以虹霓为丝,明月为钩,以天下无义气之人为饵以钓鳌。后遂以钓鳌客喻指有豪迈气概和有远大抱负者。⑧ 缆:系,拴。此指系缆停泊船只。汀:水边平地。⑨ 投至:及至,待到。⑩ 皴(cūn):皮肤冻裂。

【品评】前曲颇有一点现实针对性。"黄金壮起荒淫志"—句,极具警示性。钱有时的确可以改变一个人,令人昏昏噩噩,异常困惑。大约任何时代都有这个问题吧。乔吉描写的这种"痴儿",今天亦不乏见。小令言简意赅,理趣丰赡,足令贪得无厌者警醒。不消说,此曲与上一曲有着某种内在的联系,亦可视为元代士人洁身自好、安贫乐道价值观的自然流露。

后一曲有弦外之音。寒江垂钓之钓鳌客万般无奈,因为气候、环境太恶劣了。仿佛是说元代士人生不逢时,纵使有钓鳌之志,却遭遇到志不得伸。退一步讲,便是挣扎着熬到一次际遇,恐怕早已是九死一生了。亦变相牢骚语也。

[越调•小桃红]赠朱阿娇◎

郁金香染海棠丝^②,云腻宫鸦翅。翠靥眉儿画心字^③,喜孜孜。司空休作寻常事^④。樽前但得^⑤,身边伏侍,谁敢想那些儿^⑥。

【注释】①朱阿娇:当为当时歌妓,生平不详。②"郁金香"二句:用郁金香料熏染美丽的青丝(头发),将发型做成后宫中流行的鸦翅状。海棠:喻指美人。③"翠靥"句:用翠黛色颜料描画双眉,点画眉心。④"司空"句:化用唐孟棨《本事诗》中所载刘禹锡诗意。曾任司空之职的李绅因慕刘禹锡之名,将刘邀到自己府上宴饮。酒酣之时,李命美妓歌舞。刘即席赋诗曰:"鬖鬌(wǒ tuǒ)梳头宫样妆,春风一曲《杜韦娘》。司空见惯浑闲事,断尽江南刺史肠。"李遂以妓送与刘。氦鬌,或作"倭堕",发髻美好的样子。⑤ 但得:只该,合该。⑥ 那些儿:指男女狎昵之事。

【品评】赠妓曲,无非称美佳人。此则从"司空休作寻常事"以下别出

机杼,令人哑然失笑,亦俳谐家风焉。

[越调•小桃红]春闺怨

玉楼风飐杏花衫^①,娇怯春寒赚^②。酒病十朝九朝 嵌^③。瘦岩岩,愁浓难补眉儿淡。香消翠减,雨昏烟暗, 芳草遍江南。

【注释】① 飐(zhǎn):风吹使(衣衫)颤动。飐,别本或作"迕"。② 赚: 此为未减之意。③ 酒病:即病酒、中酒。指饮酒沉醉如病。嵌:深陷、 沉溺。

【品评】人物栩栩如生,俨然写真画幅。

[越调·小桃红]绍兴于侯索赋^①

昼长无事簿书闲^②,未午衙先散^③。一郡居民二十万。报平安,秋粮夏税咄嗟儿办^④。执花纹象简^⑤,凭琴堂书案^⑥,日日看青山。

【注释】①于侯:未详其名、号及生平。侯为古代对官员的尊称,犹称"公"。此于某在绍兴地方任何官职亦不详。②簿书:公务文书。这里借指公务、差事。③衙:官署,即俗称之衙门。④咄嗟(duō jiē):犹言呼吸之间,意为一会儿。这里是形容办事简捷迅速。南朝宋刘义庆《世说新语·汰侈》:"石崇为客作豆粥,咄嗟便办。"⑤象简:象牙所制笏板,上镂花纹,故亦称"斑简"、"斑笏",为朝廷命官上朝时记事所用,亦为官员身份之象征。⑥琴堂:县衙的雅称。《吕氏春秋·察贤》:"宓子贱治单父,弹鸣琴,身不下堂,而单父治。"这里是称赞于侯为政勤勉,身不下堂。

【品评】元代士人,特别是乔吉这样的"烟霞状元",一般是不事干谒, 不大会与官场上的人物打交道的。或许这位于侯确有过人之处,乔吉破例 与其结交吧。小今亲切自然,无吹捧阿谀之心,却有赞扬清官能力之意,写 来全不费躇踌,别饶一番情趣。

[越调·小桃红] 晓妆

绀云分翠拢香丝^①,玉线界宫鸦翅^②。露冷蔷薇晓初试。淡匀脂,金篦腻点兰烟纸^③。含娇意思^④,殢人须是^⑤,亲手画眉儿。

【注释】① 绀(gàn)云:喻指秀发。绀,即绀青色,黑里略微透出红色。香丝:发丝。② 玉线:将头发分开的中分线,因其露出肌肤之白色,故称。界:即分开。③ 金篦:竹制的梳头用具。腻点:频频梳理。兰烟纸:当指头发。纸,或为"紫"之误。④ 意思:姿态,样子。⑤ 殢(tì):纠缠,麻烦。须是:却是。

【品评】细腻真切,生动传神。然乔吉类似作品较多,意象往往重复。

[越调·凭阑人]金陵道中^①

瘦马驮诗天一涯^②,倦鸟呼愁村数家。扑头^③飞柳花^④,与人添鬓华^⑤。

【注释】①金陵:今江苏南京。② 驮(tuó):牲畜负物。天一涯:天一方。③ 倦鸟:疲倦飞翔,至傍晚才投林之鸟。这里用作与游子映衬。呼愁:指凄凉悲切的鸟叫声。④ 扑头:即扑面,飞柳花:柳絮漫天飞舞,是暮春景象。⑤ 鬓华:鬓发花白。

【品评】游子天涯,因倦鸟呼愁而伤感,见村落人家而乡愁绵绵,柳絮掠鬓,更添霜华。头两句用反衬手法,与马致远[天净沙]《秋思》中的"枯藤老树昏鸦,小桥流水人家"用意仿佛;后两句强调的是生命中的迁逝感,于感时伤春中传达出一种隐隐约约的焦灼与无奈。小令精粹凝练,句句如画,字字妥帖,直可媲美马致远[天净沙]小令。且一写春,一写秋,堪为令曲杰构之双璧。

[越调·天净沙]即事^①

莺莺燕燕春春,花花柳柳真真^②,事事风风韵韵^③。 娇娇嫩嫩,停停当当人人^④。

【注释】①即事:就眼前事物或景物题咏。作者此题重头一组原共 4 首,此为第 4 首。②真真:以叠字巧体暗用典故。唐杜荀鹤《松窗杂记》中有个故事说,进士赵颜于画工手里得到一幅美人图。画师说:"余神画也,此亦有名,曰真真。"原来画中美人,乃是南岳仙子。后遂以真真喻指美女。③"事事"句:是说眼前春天景物,一切都那么美好。④停停当当人人:人人停停当当之倒装。乃言游春的美女都打扮得恰到好处。停停当当:即妥妥当当。

【品评】此曲是所谓巧体,主要是通体运用叠字叠词。然不是那么自然,有凑泊之嫌。此曲历来为词曲论家所病诟。其中最突出的是清人陈廷焯。他在《白雨斋词话》卷七中,指责乔吉效颦李易安《声声慢》,以为"娇娇嫩嫩"四字"尤为不堪",乃是"丑态百出"。平心而论,各家批评,自有道理。然乔吉这幅春色中的"丽人行"图,亦不过是偶一为之,试笔而已。梦符曲子佳构不少,但不必每首必佳,此亦常理也。

周文质 (二首)

周文质(?—1334),字仲彬,祖籍建德(今属浙江),后移居杭州。家世儒业,曾为路吏。与钟嗣成相交二十余年,《录鬼簿》中说他"体貌清癯,学问该博,资性工巧,文笔新奇"。又"善丹青,能歌舞,明曲调,谐音律,性尚豪侠,好事敬客"。所作杂剧今知有《孙武子教女兵》等4种,今仅存《持汉节苏武还乡》残曲。散曲今存小令43首,套数5套。《太和正音谱》评其曲云:"如平原孤隼。"

[双调·落梅风]

鸾凤配^①, 莺燕约, 感萧娘肯怜才貌^②。除琴剑又别 无珍共宝^③, 只一片至诚心要也不要^④?

【注释】①"鸾凤配"二句:均喻指男女情爱。约:与"配"相对,指盟誓相爱。② 萧娘:古代对女子的泛称。唐杨巨源《萧娘》诗:"风流才子多春思,断肠萧娘一纸书。"③ 琴剑:古代书生外出时随身携带之物。所谓琴剑飘零。④"只一片"句:《全元散曲》"只"为"则"。

【品评】书生贫寒,除了琴剑,身无长物。但他的心却是火热而诚挚的。曲中这位书生表达爱情的方式质朴爽朗,斩钉截铁,甚至颇见豪侠之气。小令语短情长,人物性格跃然纸上。足见作者的确当得起"资性工巧,文笔新奇"八个字。

[双调·落梅风]

楼台小,风味佳,动新愁雨初风乍^①。知不知对春思念他^②,倚阑干海棠花下。

【注释】① 雨初风乍:风雨始作。乍:与"初"字对,亦初起意。② 春思:伤春怀人的思绪。

【品评】小巧、精致且淡雅。旧愁未了,又动新愁;海棠花下,春思难平。看他一起手,便知是"春日凝妆上翠楼"也。

贯云石 (五首)

贯云石(1286—1324),本名小云石海涯,号酸斋、疏仙、芦花道人,别号石屏。维吾尔族。祖父阿里海牙(涯)随世祖征战有功,官至湖广行省左丞相。父名贯只哥,官至江西行省平章政事。以父荫袭为两淮万户府达鲁花赤,镇永州,治军严肃。未久,弃武从文,北上从姚燧学。仁宗朝拜翰林侍读学士、中奉大夫、知制诰。后因宦情素薄,称疾辞官,隐居江南。卒时仅39岁,追封京兆郡公,谥文靖。他多才多艺,诗文、书法均有一定成就。通音律,擅散曲,今存小令79首,套数9套,《太和正音谱》评其曲"如天马脱羁"。与徐再思(号甜斋)齐名,并有唱和,后人辑二家曲为《酸甜乐府》。

[双调·落梅风]^①

新秋至,人乍别^②。顺长江水流残月。悠悠画船东去也,这思量起头儿一夜^③。

【注释】① 落梅风:《全元散曲》此曲曲牌为[寿阳曲]。② 乍别:刚刚分别。③ 思量:这里是思念、牵挂之意。起头儿:开头、起始。

【品评】此曲小而巧,巧而妙,令人过目难忘。"顺长江"句妙在月是残的,暗用苏轼《水调歌头》中"人有悲欢离合,月有阴晴圆缺"意,以"月残"映衬"人离"。末句含蓄蕴藉,潜台词是思念将会绵长而无绝期,仅是开头人已不堪,日后将如何消遣!

[中吕•红绣鞋]

挨着靠着云窗同坐^①,看着笑着月枕双歌^②,听着数着愁着怕着早四更过。四更过情未足,情未足夜如梭^③。

天哪,更闰一更儿妨甚么^④!

- 【注释】① 云窗:华美的窗子,多指女子居所。② 看着笑着:《全元散曲》作"偎着抱着"。月枕:形如弯月的枕头。③ 夜如梭:喻指时光过得似穿梭般快。按:任本"夜如梭"前缺"情未足"三字,与顶真体不合。此据《全元散曲》补。④ 更闰一更:再添加一个更次的时间。
- 【品评】此为酸斋曲中杰构。写男女欢会,似此等大胆泼辣、略无滞碍者,为诗词中所无,在散曲中怕亦是绝无而仅有。它明显受到民歌俗曲的影响。语言的俚俗生动、顶真格的巧妙变化,以及多用动词重叠等等,都是富于创造性的。结句尤妙,人世间有闰年、闰月却未闻有数着更次闰的。如此,它又人了俳谐格,读之令人忍俊不禁。

[双调·殿前欢]^①

畅幽哉^②,春风无处不楼台^③。一时怀抱俱无奈^④, 总对天开。就渊明归去来^⑤,怕鹤怨山禽怪^⑥,问甚功名 在?酸斋笑我^⑤,我笑酸斋。

- 【注释】① 殿前欢:《雍熙乐府》此调牌下共4首,总题作《道情》,此选2首,为原第2、第4首。② 畅幽哉:犹言好幽雅呀!③ 春风无处不楼台:为"楼台无处不春风"之倒语。④ "一时"二句:是说纵然面对美景佳境,一时仍无好的心情,感到很无奈。总:纵然,即使。天开:为"天开画图"之省,指大自然所展示的画卷。宋叶梦得《石林诗话》卷上载,蜀人石异尝得见黄庭坚一联云:"人得交游是风月,天开画图即江山。"⑤ "就渊明"句:言效法陶渊明赋《归去来兮辞》,拟归隐田园。就:同,与。⑥ "怕鹤怨"句:南朝齐周颙追名逐利,隐而复出,是假隐士。孔稚圭作《北山移文》,仿山灵口吻加以嘲讽,中有"蕙帐空兮夜鹤怨,山人去兮晓猿惊"句。这里是说归隐山林之时,不要像周颙那样,惹得鹤怨禽怪。⑦ "酸斋"二句,自己嘲笑自己。酸斋:作者自号。
- 【品评】作者于仁宗朝官位显赫,同时也对官场污浊有较清楚的认识。 后称疾辞官,改换姓名,卖药钱塘市中。又自号芦花道人,过着诗酒自娱的

隐逸生活。关于他的退隐,有人说是忽发奇想,以为辞尊居卑,乃昔贤所尚,酸斋是效法前贤;还有的说他性喜参禅悟道,志在山林。这支小令则说明,原因在于"一时怀抱俱无奈",即空怀抱负,而不得施展,他大约是无奈才辞官的。小令看似随手写来,坦率直白,实质上却另有一段隐曲,这便是他对当时官场和所谓功名的透悟。酸斋要隐就当真隐士,绝不会像周颙之流那样,事实上他做到了。这对世爵后人的酸斋,诚为不易。此曲用事显晦并用,敢于亮出自己的真实心迹,亦是值得细细咀嚼之处。

[双调•殿前欢]

怕西风,晚来吹上广寒宫[®]。玉台不放香奁梦[®],正要情浓[®]。此时心造物同[®],听甚《霓裳弄》[®],酒后黄鹤送[®]。山翁醉我[®],我醉山翁。

【注释】①广寒宫:传说中的月宫。旧题唐柳宗元《龙城录》载唐明皇游月宫:"顷见一大宫府,榜曰:'广寒清虚之府'。"②"玉台"句:是说放不下梦中仙境。据《龙城录》,明皇自月宫返回后,"欲求再往"。玉台:传说中天神的居所。汉刘向辑《楚辞·九思·伤时》:"登太乙兮玉台,使素女兮鼓簧。"香奁:古代妇女梳妆时所用的镜匣。③正要:只是,只要。承上文,意为只要有至情,就可以复返月宫,重温旧梦。④"此时"句:是说精诚所至,便无境不可至。造物:指天造万物。⑤听甚:听什么,不须听。《霓裳》:即《霓裳羽衣曲》。《龙城录》中说,唐明皇在月宫听得仙乐,后追忆谱写成《霓裳羽衣曲》。乔:演奏。⑥"酒后"句:南朝梁任昉《述异记》载,有黄鹤载羽衣霓裳仙子至荀环处,"宾主对饮,已而辞去,跨鹤腾空"。这里乃取"对饮"与"跨鹤"意。⑦山翁:指晋人山简。在时局混乱之时,他常借酒浇愁,醉乡忘忧,经常酩酊大醉。

【品评】曲由唐明皇梦游月宫写至山简醉乡忘忧,首着一个"怕"字,意 近苏轼的"起舞弄清影,何似在人间"。即是说,有酒盈樽,常醉不醒,忘却 人世间烦恼、忧愁,已接近神仙了。不必听《霓裳》,无须游广寒,酒后跨鹤, 不亦快哉!曲折表达的,仍是对现实社会的无奈,以及寻求解脱的痛苦。

[正宫·塞鸿秋]^①代人作

战西风遥天几点宾鸿至^②,感起我南朝千古伤心事^③。展花笺欲写几句知心事^④,空教我停霜毫半晌无才思^⑤。往常得兴时^⑥,一扫无瑕疵。今日个病恹恹刚写下两个相思字^⑦。

【注释】① 塞鸿秋:正宫曲牌,亦入中吕、仙吕套数,定格句式为七七七七、五五七,七句六韵。作者用此调牌写有两首,总题为《代人作》,此为前一首。② 战:战抖。这里指在寒风中发抖。几点:言长空大雁寥寥数只。宾鸿:大雁春来北去,秋则南飞,如宾客过往,故名。《礼记·月令》:"鸿雁来宾。"③ "感起我"句:是说唤起了我对南朝旧事的伤感之情。金代词人吴激《人月圆》词:"南朝千古伤心事,犹唱《后庭花》。"④ 花笺:精致华美的信纸。⑤ 霜毫:毛笔。⑥ "往常"二句:言平时兴致来时,一挥而就。得兴时:指文思如泉涌之时。扫:写字时笔在纸上不停运转。⑦ 病恹恹:形容有气无力、精神不振的样子。

【品评】古人代人作多是代女子致意于男子,而此曲仿佛是代某男子写给其意中人的。"南朝千古伤心事"乃前人成句,此仅取其伤心字面,未必有兴亡怀古之意,或致意对方在江南亦未可知。从"花笺"、"相思"等看,将《代人作》二首视为爱情小曲较为合适。因"宾鸿"所至而起兴,也扣紧了书信,遥寄相思,怀人感伤而已。对此曲末句,曲论家们批评较多。周德清《中原音韵·作词十法》谓其衬字太多,斥之云:"此何等句法!"明李开先《词谑》则讥其"成尾大不掉之势"。今人任半塘《曲谐》持论似较为公允:"论气势,则末句非有十四字收煞不住也。"按此句正格只有七字,贯曲衬字竟成倍数,似此等,颇有大家风采。前期曲家关、王辈,每每如此。

鲜于必仁(二首)

鲜于必仁,字去矜,号苦斋,渔阳郡(治所在今天津蓟县)人。为元初著名书法家、诗人鲜于枢(1256—1301)之子,生卒年不详。"工诗好客,所作乐府,亦多行家语"(吴梅《顾曲麈谈》)。虽出身宦族,却终生布衣。性情达观、豪放,常寄情山水,浪迹四方。与杨梓之子国材、少中交游甚密,曾"尽以作曲方法授之"。其散曲作品多写景与咏史之作,格调明快,朗健遒劲。全元散曲录存其小令29首。《太和正音谱》将其曲列为上品,评其词"如套壁腾辉"。

[越调・寨儿令]®

汉子陵^②,晋渊明,二人到今香汗青。钓叟谁称,农 父谁名,去就一般轻。五柳庄月朗风清^③,七里滩浪稳潮 平^④。折腰时心已愧^⑤,伸脚处梦先惊^⑥。听,千万古圣 贤评。

【注释】① 寨儿令:越调曲牌,又名[柳营曲],定格句式为三三七、四四五、六六五五、一五,十二句十一韵。② "汉子陵"三句:子陵即东汉隐士严光,子陵为其字。他曾与刘秀同学,刘秀即位后,曾被召到洛阳,授谏议大夫,不受,退隐于富春山,躬耕垂钓。晋渊明:即陶潜,曾为彭泽令,后辞官归隐。香汗青:指史书留名,为后人所推重。古代在竹简上记事,须用火将青竹片烘干水分以便于在上面书写,故以"汗青"代指史册。③ 五柳庄:陶渊明宅旁有五棵柳树,自号五柳先生。④ 七里滩:在今浙江桐庐严陵山西,为严子陵隐居时垂钓之处。⑤ 折腰时:指陶渊明为官之时,因不愿为五斗米的俸禄而屈从于上司,毅然退隐。愧:悔。指归隐时已觉迟暮。⑥ "伸脚处"句:汉光武帝刘秀召严光(子陵)至洛阳,并与这位昔日同窗同卧一榻。夜间严光的脚伸到了刘秀肚皮上。事见《后汉书•逸民传》。这里是说伴君如伴虎,为官不自由。

【品评】严子陵、陶渊明是元曲家最常提及的两位楷模式人物。曲中流露出归隐之想,以为严、陶可入圣贤之列,曲折反映了元代士人的复杂心态。

[双调·折桂令]诸葛武侯^①

草庐当日楼桑^②,任虎战中原^③,龙卧南阳^④。八阵 图成^⑤,三分国峙,万古鹰扬^⑥。《出师表》谋谟庙堂^⑦, 《梁甫吟》感叹岩廊[®]。成败难量,五丈秋风^⑤,落日 苍茫。

- 【注释】① 诸葛武侯:即诸葛亮。曾辅佐刘备建立蜀汉政权,三国蜀汉建兴元年(223)刘禅继位时,封其为武乡侯,简称武侯。② 楼桑:地名,在今河北涿州市。为三国时刘备故里。③ 虎战中原:指刘(备)、关(羽)、张(飞)等逐鹿中原。④ 龙卧南阳:指隐居的诸葛亮。他曾隐于南阳隆中,留心时事。徐庶向刘备荐举他时,就称其为卧龙先生。⑤ 八阵图:三国时,诸葛亮使用的一种布兵阵法,相传以聚石布阵。详《三国志•蜀书•诸葛亮传》。⑥ 鹰扬:原指威武之貌。语出《诗•大雅•大明》。此为施展雄才大略之意。⑦ 出师表:诸葛亮伐魏前写给刘禅的表文。谋谟庙堂:为朝廷出谋划策。谟:计划,策略。⑧ 梁甫吟:一作《梁父吟》。乐府相和歌辞楚调曲名。言人死葬梁甫山,是为葬歌。今传之古辞《梁甫吟》,相传为诸葛亮所作。岩廊:高峻之廊,庙堂的同义语,亦指朝廷。⑨ 五丈秋风:五丈指五丈原,在今陕西岐山南,位于狭谷西侧,渭水南岸。相传诸葛亮六出祁山时曾屯兵于此。建兴十二年(234)秋,诸葛亮病逝于此地。
- 【品评】概括诸葛武侯一生业迹,字里行间流露出钦羡之情。这说明 元曲家之倡隐,非无缘由之隐,骨子里仍藏着"达则兼济天下"之志,只因穷 而不达,才退而"独善其身",隐居乐道的。曲的结尾处,写得苍凉悲慨,有 凭吊武侯之意。全曲对偶、鼎足运用自如。格调雄阔,义深词切。

阿里西瑛 (二首)

阿里西瑛,又名木八剌,字西瑛,回族,阿里耀卿学士之子。西域人,生卒年不详。元陶宗仪《南村辍耕录》卷十一谓其"躯干魁伟,故人咸曰长西瑛"。善吹筚篥,通音律,能词曲。寓居苏州时,自名其居所为"懒云窝"。与贯云石、乔吉、卫立中、吴西逸等皆有唱和。其曲多自适之作,风格真率朴茂,语言俳谐风趣。《全元散曲》录存其小令4首。《太和正音谱》将其列于"词林之英杰"一百五十人中。

[双调·殿前欢]懒云窝[©](自叙二首)

懒云窝,醒时诗酒醉时歌。瑶琴不理抛书卧,无梦 南柯^②。得清闲尽快活,日月似穿梭过,富贵比花开落。 青春去也,不乐如何?

懒云窝,客至待如何?懒云窝里和衣卧,尽自婆娑³。想人生待则么⁴?贵比我高些个,富比我唸些个⁵。呵呵笑我,我笑呵呵。

【注释】① 懒云窝:为作者自命居所名。位于今苏州东北隅。取宋代隐士邵雍安乐窝意。阿里西瑛所作[双调·殿前欢]《懒云窝》今存3首,这里选的是第1与第3首。其中第3首《太平乐府》作乔吉作,而残元本《阳春白雪》卷二和抄本《阳春白雪》前集卷三,均作阿里西瑛作。故互见两家曲中,字句略有不同。② 无梦南柯:是说不想去做荣华富贵梦。唐李公佐《南柯太守传》传奇,写淳于梦梦中至大槐安国,娶了公主,又任南柯太守,享尽荣华富贵,后被遣归。梦醒后才知大槐安国不过是槐树下蚁穴。③ 婆娑:这里指逍遥自在、自适自得的样子。④ 待则么:犹意待如何,想要怎样。⑤ 惗(sōng):同"憁",宽松,裕如。

【品评】作者的《懒云窝》意在述志,颇得当时曲家赏识,贯云石等不少曲家都有和曲。其特点在于以通俗直白的口语,直言心声。诸如"日月似穿梭过,富贵比花开落"这样的句子,看似平淡,实有机趣,于率性之中,见出个性来。这种蔑视功名富贵的不屑口吻,以及"尽自婆娑"的旷放情怀,别是一种情调。

曾瑞 (一首)

曾瑞,字瑞卿,号褐夫,大兴(今属北京)人。生卒年不详。《录鬼簿》将其列之于"方今已亡名公才人,余相知者"中,并在小传中说:"自北南来,喜江浙人才之多,羡钱塘景物之盛,因而家焉。"又言其"志不屈物,故不愿仕","江淮之达者,岁时馈送不绝,遂得以徜徉卒岁,临终之日,诣门吊者以千数"。他"善丹青,能隐语,小曲有《诗酒余音》行于世"。惜今不存。撰杂剧《才子佳人误元宵》1种,今亦不传。现存小令95首,套数17套。

[正宫·醉太平]^①

相邀士夫^②,笑引奚奴^③,涌金门外过西湖^④。写新诗吊古,苏堤堤上寻芳树,断桥桥畔沽醍醁^⑤,孤山山下酬林逋^⑥。洒梨花暮雨。

【注释】① 醉太平:正宫曲牌,一名[凌波曲],亦入仙吕与中吕,定格句式为四四、七四、七七七、四,八句八韵,首二句宜对,第五、六、七句宜作鼎足对。② 士夫:士大夫的省称。读书人未仕与士族亦可称之。③ 奚奴:奴仆。④ 涌金门:旧名作丰豫门,杭州西城门,有涌金河通西湖。⑤ 断桥:又名段家桥,为白堤入口处。宋周密《武林旧事》中谓其"万柳如云,望如裙带"。顾醁(líng lù):美酒。⑥ 孤山:在西湖中。《淳祐临安志》:孤山"去钱塘旧制四里,湖中独立一峰,圆法师铭曰:'群山四绝,秀出波心。'"林逋:即林和靖,宋初著名隐士,曾隐居于孤山。此为作者自况。此句"酬"字《全元散曲》作"醉"。

【品评】布衣曾瑞,无官一身轻,游西湖游得格外潇洒。小曲迤逦写来,景致美,兴致好,在作者眼里,连雨滴也是花。其由北而南,寓于杭州,对西湖美景可谓是既陶醉又钟情的。末句大约受了"梨花一枝春带雨"的启发。若是,他则将西湖也视为西子、玉环了。

赵禹圭 (一首)

赵禹圭,即赵天锡,孙楷第考其名禹圭,又名祐,天锡为其字。宛丘(今属河南)人。《录鬼簿》言其为汴梁人,做过镇江府判,将其列为"前辈已死名公才人,有所编传奇行于世者"之中。叶德钧《戏曲小说丛考》中以为他为元贞、大德时人。而元《至顺镇江志》载:赵祐,"字天锡,河南人。承直郎,至顺元年七月二十七日至三年十月致仕"。可知其至顺间(1330—1332)尚在世。所作杂剧2种皆不传,散曲今存小令7首。《太和正音谱》评其词"如秋水芙蕖"。

[双调·折桂令]^①题金山寺^②

长江浩浩西来,水面云山³,山上楼台⁴。山水相辉,楼台相映,天地安排⁵。诗句就云山动色⁶,酒杯倾天地忘怀⁷。醉眼睁开,遥望蓬莱⁸:一半烟遮,一半云埋。

【注释】① 折桂令:《全元散曲》作[蟾宫曲]。② 题金山寺:此曲存元刊本《阳春白雪》,署名"赵君锡"。任讷校《散曲丛刊》注为"赵天锡",《全元散曲》从之。而张养浩《云庄乐府》亦收此曲,故此曲重见于两家曲中。金山寺:位于今江苏镇江市区西北。金山原名为氐父山,唐代开山得金,更名为金山。东晋时即在山上建寺。③ 水面云山:金山原本屹立于长江之中,清道光年间江沙淤积,金山方与南岸相接。云山:形容山势高峻,云遮雾罩。④ 山上楼台:金山寺的殿宇楼阁,依山势而建,气势壮观,故云。⑤ 天地安排:是说金山寺的建筑依山环水,得自然之美。"地"字《全元散曲》作"与"。⑥ 就:犹"成"。动色:变得格外壮丽。⑦ 天地忘怀:即忘怀天地。是说忘却了天地间的一切,即挥去人间所有烦扰。⑧ 蓬莱:传说中的仙境。为海上三仙山(蓬莱、方丈、瀛洲)之一。详《史记•封禅书》。这里借指金山寺。

【品评】写景之作,最忌一味用实。此曲虚实相间,动静互参,气势恢宏,泼墨泼彩,可谓大手笔。起句写长江,如天际奔来;继写金山与寺院建筑,水面天空,笔势纵横,不可控揣;再接以天工人巧,描摹山水楼台,重在表里相辅,气象万千。"诗句就"二句,更兼及人与自然的交流与互动。"醉眼"以下,以虚写为主,乃是大写意手法,意境空濛,神奇迷茫,洵为超于象外之笔。殆不失为元曲中杰构也。

阿鲁威 (一首)

阿鲁威,字叔重(一作叔仲),号东泉,人亦称鲁东泉。蒙古族,汉名亦译作阿鲁灰、阿鲁翚等。延祐间(1314—1320)官南剑太守,至治间(1321—1323)为泉州路总管。泰定间(1324—1328)应诏为经筵官,翰林侍读学士。致和元年(1328)挂冠南游,寄寓杭州。能诗善曲,今存散曲小令19首。《太和正音谱》评其词"如鹤唳青霄"。

[双调·落梅风]^①

千年调^②,一旦空,惟有纸钱灰晚风吹送。尽蜀鹃啼 血烟树中^③,唤不回一场春梦^④。

- 【注释】① 落梅风:《全元散曲》作[寿阳曲]。② 千年调:本指传之久远的诗歌。唐范摅《云溪友议》卷十一,载王梵志诗:"世无百年人,拟作千年调。打铁作门限,鬼见拍手笑。"这里喻指盘算之长久。③ "尽啼鹃"句:用望帝啼鹃事。《华阳国志·蜀志》中说,蜀主杜宇(望帝)将帝位禅让后,化为杜鹃鸟,啼声悲切,以至啼出鲜血来。《全元散曲》作"血啼"。④ 一场春梦:喻人生的虚幻。
- 【品评】古诗有句:"生年不满百,常怀千岁忧。"《红楼梦》中妙玉最欣赏的两句诗是:"纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。"此曲前三句用意仿佛。生命有限,人欲却无边。这大约是人性的最大弱点吧。

薛昂夫(十一首)

薛昂夫,名薛超兀兀、薛超吾,回鹘(今维吾尔族)人。汉姓马,字昂夫,号九皋,故亦称马昂夫,马九皋。先世内迁,居怀庆路(治所在今河南沁阳)。父及祖俱封覃国公。他曾师刘辰翁,故可推知其生年当在至治年间。历官江西行中书省令史、佥典瑞院事、太平路总管、衢州路总管等。善篆书,有诗名。散曲风格以豪放为主。《南九宫正始序》称其"词句潇洒,自命千古一人"。现存小令65首,套数3套。《太和正音谱》评其词"如雪窗翠竹"。

[双调·水仙子]^①集句^②

几年无事傍江湖³,醉倒黄公旧酒垆⁴。人间纵有伤心处,也不到刘伶坟上土⁵,醉乡中不辨贤愚。对风流人物⁶,看江山画图,便醉倒何如?

【注释】① 水仙子:《全元散曲》作[湘妃怨]。② 集句:旧时作诗方法的一种。即将前人成句重新加以组织, 燺栝而成一篇另具意义的作品。在散曲中乃属于"巧体"。③ "几年无事"句:语出唐陆龟蒙《和龚美春夕酒醒》诗。傍:依靠、接近。这里是流落之意。④ 黄公旧酒垆:晋人王戎乘车经过黄公酒垆旁,对车上人回忆起曾与嵇康、阮籍等在这里喝过酒,而他们去世后,自己再也没来过这里。事详《世说新语·伤逝》。唐温庭筠《寄卢生》诗:"他年犹拟金貂换,寄语黄公旧酒垆。"⑤ 刘伶:魏晋间名士,"竹林七贤"之一。嗜酒,曾写有《酒德颂》。唐李贺《将进酒》:"劝君终日酩酊醉,酒不到刘伶坟上土。"⑥ "对风流人物"二句:化用苏轼《浪淘沙·赤壁怀古》词句。

【品评】曲中的"巧体"集句与诗的集句体略有不同,它主要是点化与 燺括前人句子,很少一字不易集来。此曲写纵酒浇愁,豪放不羁;然"人间" 二句,还是诱露出不平与愤慨来。因为醉乡可以忘忧,无何有乡可以泯愁。 可见元人酒曲中心态是相当复杂的。

[双调·殿前欢]^①

捻冰髭^②,绕孤山枉了费寻思^③,自逋仙去后无高士。冷落幽姿^④,道梅花不要诗?休说推敲字^⑤,效杀颦难似^⑥。知他是西施笑我,我笑西施?

【注释】① 殿前欢:作者写有 4 首重头曲,分别题作《春》、《夏》、《秋》、《冬》,此首为第 4 首,原题作《冬》。见《全元散曲》。② 冰髭:是说天气寒冷,髭须上结了霜。③ "绕孤山"二句:宋代隐士林逋,曾居于西湖孤山,终生不娶,植梅养鹤,号为梅妻鹤子。详《宋史·林逋传》。二句是说绕孤山寻访林逋踪迹,可叹这位高士去后,孤山便冷落了。④ "冷落幽姿"二句:谓林逋去后,孤山的梅花也被冷落了。幽姿:指梅花的姿态。道:难道。不要诗:是说没人能写出"疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏"(《山园小梅》)那样的咏梅诗了。⑤ 推敲:借用唐贾岛作诗字斟句酌事。详宋胡仔《苕溪渔隐丛话前集》卷一九《刘公嘉话》。这里指拟作梅花诗。⑥ "效杀"句:用"东施效颦"之典。事详《庄子·天运》。承上句,是作者的自谦之词,意为想效林逋作咏梅诗,却达不到那么高的境界。

【品评】写冬景而选择了孤山之游,拟作咏梅诗却无法超越"疏影"、"暗香",小曲传达出作者对隐士先辈的敬仰,亦流露出痴于诗的执著与可爱。视林逋为高士,亦是元曲家们的共识。小曲将孤山寻访写得凄寂冷清,若有所失;同时也融入些许自嘲似的俳谐,苦涩自在其中。

[双调・殿前欢]

醉归来,袖春风下马笑盈腮。笙歌接到朱帘外。夜宴重开,十年前一秀才。黄齑菜^①,打熬到文章伯。施展出江湖气概,抖擞出风月情怀^②。

- 【注释】①"黄齑(jī)菜"二句:言十年寒窗苦读,终于一朝成名。齑菜: 切碎腌制成的酱菜,喻生活之困苦。打熬:艰难地奋斗。文章伯:文坛上受人敬仰的文章家。②风月情怀:指男女欢爱的情致。
- 【品评】十年寒窗苦,一朝文章伯,乃是文人们发迹变泰的梦想。小曲 是颠倒着写的:春风得意,醉归下马,笙歌朱帘,夜宴重开;抚今思昔,感慨 万千。若非作者夫子自道,便是为一类文人写真画像。

[中吕·山坡羊]¹⁰

惊人学业, 掀天势业^②, 是英雄成败残杯炙^③。 鬓堪嗟, 雪难遮^④。晚来览镜中肠热^⑤, 问着老天无话说。东, 沉醉也; 西, 沉醉也。

- 【注释】① 山坡羊:《乐府群珠》此牌下 2 曲均题作《述怀》。② 势业:与势力略同。势:他本或作"勋"。此指权势、地位。③ 成败:《乐府群珠》"成"作"雋"。残杯炙:即残杯冷炙,指吃剩的酒肉,亦喻他人施舍之物。语本唐杜甫《奉赠韦左文丞》:"朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛。"④ 雪:喻指白发。⑤ 晚来览镜:古人览镜与勋业是相连系的。杜甫《江上》诗:"勋业频看镜,行藏独倚楼。"宋张先《天仙子》词:"临晚镜,伤流景,往事后期空记省。"中肠:内心。唐杜甫《赠卫八处士》诗:"访旧半为鬼,惊呼热中肠。"
- 【品评】作者悟透了人情冷暖,对功名利禄也持彻底否定的态度;问天无语,问己困惑,只有沉醉可以忘忧解愁。忘,大约是元人嗜酒的最突出也最直接的原因吧。

[中吕•山坡羊]

大江东去,长安西去^①,为功名走遍天涯路。厌舟车,喜琴书^②,早星星鬓影瓜田暮^③。心待足时名便足^④。 高,高处苦;低,低处苦。

- 【注释】①长安:代指京城。此指大都(今北京)。②喜琴书:晋陶渊明《归去来兮辞》:"乐琴书以消忧。"③早星星:是说鬓发花白,所谓鬓影星星。晋左思《白发赋》:"星星白发,起于鬓垂。"宋晁补之《摸鱼儿》词:"满青镜,星星鬓影今如许。"瓜田暮:言归隐已迟。用西汉初邵平于长安东门外隐居种瓜事。详《史记·萧相国世家》。④待:如果,若是。
- 【品评】"心待足时名便足",乃耐人寻味之语。高亦苦,低亦苦,也很有嚼头。作者东西南北飘泊流离,足迹遍及今江西、浙江、湖南、广西等地,奔波于仕途之上,故其曲中所言,非泛泛之语,当是有感而发的肺腑之言。

[正宫·塞鸿秋]凌歊台怀古[©]

凌歊台畔黄山铺^②,是三千歌舞亡家处^③。望夫山下乌江渡^④,是八千子弟思乡处^⑤。江东日暮云^⑥,渭北春天树,青山太白坟如故^⑦。

- 【注释】① 凌歊(xiōo)台:在安徽当涂北黄山之上。唐许浑《凌歊台》诗:"宋祖凌歊乐未回,三千歌舞宿层台。"自注:"台在当涂县北,宋高祖所筑。"宋高祖,指南朝宋高祖刘裕。② 铺:驿站。③ 三千歌舞:刘裕曾在凌歊台蓄歌儿舞姫三千人。亡家:失家。宋亡后三千歌舞女子不知所之。④ 望夫山:在当涂西北四十里处。乌江渡:在安徽和县东北。⑤ 八千子弟:指追随项羽征战的将士。项羽兵败,退至乌江,亭长请他渡江,他笑道:"天之亡我,我渡何为? 且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵使江东父兄怜而王我,我何面目见之?"言罢自刎而死。事详《史记·项羽本纪》。⑥ "江东"二句:为唐杜甫"渭北春天树,江东日暮云"(《春日忆李白》)的倒置。⑦ 青山太白坟:青山在安徽当涂县东南,李白坟在青山西北。
- 【品评】即地咏史,以刘裕的歌舞繁华已成云烟,项羽的掀天壮业化为乌有,与诗仙衣冠冢依然还在,山川流峙而炳焕千秋,形成鲜明对比。流露出轻王侯霸业,重文采风流的价值观念,这在元曲家中是很有代表性的。钟嗣成的《录鬼簿序》中正不乏这种意识。

[双调·庆东原]西皋亭适兴[□]

兴为催租败^②,欢因送酒来^③。酒酣时诗兴依然在。 黄花又开^④,朱颜未衰^⑤,正好忘怀。管甚有监州^⑥,不可 无螃蟹。

【注释】① 西皋亭:在西皋山西部。西皋山又称皋亭山,俗称半山,在杭州东北,临平镇东南。作者曾隐居于此。② "兴为"句:宋释惠洪《冷斋夜话》载:谢无逸写信给潘大临,问有新诗作否?潘回函曰:"昨日闲卧,闻搅林风雨声,欣然起,题壁曰:'满城风雨近重阳',忽催租人至,遂败意。止此一句奉寄。"兴:指兴致,诗兴。败:败坏。③ "欢因"句:用"白衣送酒"事。陶渊明因重阳日无酒,在菊丛边坐久,忽有江州刺史王弘派白衣人(童仆)送酒来,即便就酌,兴致勃勃归去。事详《宋书·隐逸列传·陶潜》。此为作者以陶潜自况。④ 黄花:菊花。⑤ 朱颜未衰:是说酒醉时脸上泛着红光,显得年轻。苏轼《纵笔》诗:"小儿误喜朱颜在,一笑那知是酒红。"⑥ "管甚"二句:监州:官名。通判的统称。有钱昆少卿,家世杭州,喜食蟹,求补外郡官。人问所欲,曰:"但得有螃蟹,无通判处足矣。"宋苏轼诗有云:"欲问君王乞符竹,但忧无蟹有监州"(《金门寺中见李西台与二钱唱和四绝句,戏用其韵跋之》)。

【品评】洒脱自如,遂情任性;用典有趣,如同己出。一派放达情怀,尤 是真隐风范。

[中吕·山坡羊]西湖杂咏[©]

春

山光如淀[®],湖光如练[®],一步一个生绡面^④。叩逋仙^⑤,访坡仙^⑥,拣西湖好处都游遍^⑦,管甚月明归路远[®]。船,休放转[®],杯,休放浅。

夏

晴云轻漾,薰风无浪[®],开樽避暑争相向。映湖光, 逞新妆,笙歌鼎沸南湖荡[®],今夜且休回画舫。风,满座凉;莲,入梦香。

【注释】① 西湖杂咏:原为《春》、《夏》、《秋》、《冬》4 首,此选前 2 首。② 淀:青黑色染料。③ 湖光如练:语本南朝齐谢朓诗句:"澄江静如练"(《晚登三山还望京邑》)。练:白绢。④ 生绡面:指画卷。古人在生绡(未经漂煮的丝织品)上作画,故言。⑤ 逋仙:指宋代隐于西湖孤山的林逋。参阅前[双调•殿前欢]注③。⑥ 坡仙:指宋代诗人苏轼,他曾任杭州太守,疏浚西湖,筑"苏堤"。⑦ 拣:选择。《全元散曲》"西湖"作"西施"。⑧ 管甚:管什么,即不管。⑨ 放:教,使。转(zhuǎn):转还,回去。⑩ 薰风:暖风。《吕氏春秋•有始》:"东南曰薰风。"宋欧阳修《踏莎行》词:"草薰风暖摇征辔。"⑪ 荡:震荡。

【品评】二曲写西湖春夏景色,笔调别致,一如作者放旷不羁、潇洒飘逸之性情。"一步一个生绡面",言西湖处处都是画境,目不暇接,感同身受,出语波俏。后一首结句尤妙,荷香入梦,笔殊清空奇绝也。

[双调·楚天遥带过清江引]^①二首

屈指数春来^②,弹指惊春去。蛛丝网落花,也要留春住。几日喜春情,几夜愁春雨。六曲小山屏^③,题满伤春句。 春若有情应解语^④,问着无凭据。江东日暮云^⑤,渭北春天树,不知那答儿是春住处^⑥。

有意送春归,无计留春住[®]。明年又着来[®],何似休归去[®]? 桃花也解愁,点点飘红玉。目断楚天遥[®],不见春归路。 春若有情春更苦,暗里韶光度[®]。夕阳山外山[®],春水渡旁渡,不知那答儿是春住处。

【注释】① 楚天遥带过清江引:双调带过曲,定格句式为:【楚天遥】全曲皆为五字句,八句四韵,极似词调《生查子》;[清江引]是七五、五五七,五句四韵。作者写有此调牌重头曲3首,这里选的是第2、第3首。② "屈指"二句:形容盼春心切,又惊春去得疾。屈指:亦作"诎指"。《汉书陈汤传》:"诎指计其日。"弹指:本为佛家语,"一弹指"的略语,言极短的时间。③ 六曲小山屏:可开可合的六折画屏。④ "春若有情"句:由唐李贺"天若有情天亦老"(《金铜仙人辞汉歌》)句点化而来。⑤ "江东"二句:为唐杜甫"渭北春天树,江东日暮云"(《春日忆李白》)二句的倒置借用。⑥ "不知"句:由宋黄庭坚"若有人知春去处,唤取归来同住"(《清平乐·晚春》)词句点化而来。那答儿:即哪儿,哪里。⑦ "无计"句:语出南唐冯延巳《鹊踏枝》词:"雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。"⑧ 着:犹教,得。⑨ 何似:不如。⑩ "目断"二句:化用宋辛弃疾《摸鱼儿》词:"春且住,见说道天涯芳草无归路。"目断:目力所能达到的极处。⑪ 韶光:美好的时光。亦指春光。⑫"夕阳"二句:为南宋戴复古《世事作》中"春水渡傍渡,夕阳山外山"的倒置借用。

【品评】两首带过曲化用了不少前贤惜春、伤春名句,却能浑然一体,自成新篇,足见作者的诗家功夫。元人周南瑞《天下同文集》载王德渊之《薛昂夫诗集序》有云:马九皋诗词"新严飘逸,如龙驹奋进,有并驱八骏一日千里之想"。观此二曲,可概见其思致之奇。又,诗词功夫转化为曲,则不失曲的特殊韵味,诚为不易。

吴弘道 (二首)

吴弘道,字仁卿,(一说名仁卿,字弘道)号克斋。金台蒲阴(今河北安国)人。《录鬼簿》将其列为"方今才人相知者",并称卷上所载曲家,皆"余友陆君仲良得之于克斋先生吴公"。他做过县令,也做过江西省检校掾史。曾编有《金缕新声》、《曲海丛珠》,惜皆不传。又有《中州启札》四卷,今幸存。所作杂剧今知有《屈原投江》等5种,亦不存。《全元散曲》录存其小令43首,套数4套。《太和正音谱》评其词"如山间明月",并将其列入"词林之英杰"一百五十人中。

[双调·拨不断]闲乐(二首)

泛浮槎^①,寄生涯,长江万里秋风驾。稚子和烟煮嫩茶^②,老妻带月炰新鲊^③。醉时闲话。

利名无,宦情疏,彭泽升斗微官禄^④。蠹鱼食残架上书^⑤,晓霜荒尽篱边菊。罢官归去。

【注释】① 泛浮槎(chá):乘船漫游。浮槎:木筏。此代指小舟。② 和 (huò)烟:置身于炊烟中。和:掺和,共与。③ 炰(páo):烹煮。《全元散曲》 "炰"作"包"。鲊(zhǎ):腌制的鱼。④ 彭泽:指曾做过彭泽令的陶渊明。升斗微官禄:是说俸禄微薄。斗,别本或作"半"。元好问《暂归秋林》诗:"升斗微官不疗饥。"⑤ 蠹(dù)鱼:蛀食书籍与衣物的一种小虫,因其为银白色,形似鱼,故亦称"白鱼"。

【品评】作者做过县令,故与陶渊明同气相求,引为知音。为官苦奔波,有闲方为乐。二小曲一写天伦之乐,清贫而不悔;一写解任辞官归隐之乐,理荒秽、耽琴书。意趣恬淡,而风致不乏,堪为曲中斫轮老手。

赵善庆 (一首)

赵善庆,字文宝。一作名孟庆,字文贤。又别作字可宝。生卒年未详。饶州乐平(今属江西)人。《录鬼簿》将其列为"方今才人相知者"中。善占卜,曾任阴阳学正。今知曾作杂剧8种,俱不存。散曲今存小令29首,风格清隽雅丽。

[双调•沉醉东风]秋日湘阴道中[□]

山对面蓝堆翠岫²,草齐腰绿染沙洲³。傲霜橘柚青,濯雨蒹葭秀⁴,隔沧波隐隐江楼。点破潇湘万顷秋⁵,是几叶儿传黄败柳⁶。

- 【注释】① 湘阴:县名,今属湖南。②"山对面"句:对面的山色峰峦翠绿,如洗似染。蓝:即可制染料的蓝草。岫(xiù):山峦。③ 草齐腰:是说草茂盛而高。宋孙觌《过枫桥寺示迁老》诗中有句云:"铜驼埋没草齐腰。"④ 濯:这里指雨水冲洗。蒹葭:芦苇。⑤ 潇湘:参见前卢挚[双调·沉醉东风]《秋景》注④。⑥ 传黄:即转黄。
- 【品评】一路赏秋色,作者兴致很高,故能一洗历来悲秋格套。全曲色彩丰富,有很强烈的层次感:远处的山峦,近处的沙洲;橘柚之青,芦苇之秀;更有沧茫碧波,隐隐江楼。最是结二句的点染,几片黄绿相间的柳叶,有如特写,给人以深刻的印象,所谓"一芽而知春,数叶而感秋"是也。

马谦斋 (一首)

马谦斋,生平未详。张可久有[天净沙]《马谦斋园亭》,二家当约略同时。从其散曲作品看,他曾在大都(今北京)、上都(故址在今内蒙古正蓝旗闪电河北岸)等地做过官。后退隐,寓居杭州。其散曲多写人生感慨,风格豪迈恣纵,笔调洒脱不拘。《全元散曲》录存其小令17首。

[越调·寨儿令][©]叹世

手自搓,剑频磨^②,古来丈夫天下多。青镜摩挲^③, 白首蹉跎,失志困衡窝^④。有声名谁识廉颇^⑤?广才学 不用萧何。忙忙的逃海滨,急急的隐山阿^⑥,今日个平地 起风波。

【注释】① 寨儿令:《全元散曲》作[越调·柳营曲]。② 剑频磨: 唐贾岛《述剑》诗:"十年磨一剑, 霜刃未曾试。"磨剑喻磨励意志, 积聚智慧与力量。③ "青镜"二句: 是说频对镜叹息时光流逝, 而蹉跎岁月, 白发丛生。摩娑: 反复抚摸。④ 衡窝: 即衡门。横木为门, 极言简陋、贫困。《诗·陈风·衡门》:"衡门之下, 可以栖迟。"⑤ "有声名"二句: 言武略如战国时赵国名将廉颇, 文韬似汉初"开国第一功臣"萧何, 亦不被赏识, 弃之不用。⑥ 山阿(ē): 大的丘陵。这里指适于隐居的山林。

【品评】写隐居乐道之曲,亦自各有不同。此曲浩叹扼腕,意绪悲慨,大有世无伯乐,困于盐车之下的怀才不遇之叹。"手自搓"以下数句,以散曲塑造人物,牢骚愤懑、宁折不屈、誓不与元王朝合作的士人形象,兀然站立,活生生地凸现出来,是隐居乐道类曲作中之佼佼不凡者,称得上是扛鼎之作。

邓玉宾(二首)

邓玉宾,名锜,生平不详。《录鬼簿》列为"前辈已死名公有乐府行于世者",称其为"邓玉宾同知"。当为元前期曲家。早年曾官峄州同知。后入黄冠,道号为玉宾子。著有《道德真经三解》、《大易图说》等。其曲清丽雅洁,《太和正音谱》评其词"如幽谷芳兰"。《全元散曲》录存其小令4首,套数4套。

「正宫・叨叨令〕[◎]道情[◎]

一个空皮囊包裹着千重气³,一个干骷髅顶戴着十分罪。为儿女使尽了拖刀计⁴,为家私费尽了担山力⁵。你省的也么哥⁶,你省的也么哥?这一个长生道理何人会[©]?

【注释】① 叨叨令:正宫曲牌。定格句式为七七七七、五五七,七句五韵。其中两个五字句后三字"也么哥",是语尾助词,无义,只起加强语气作用。② 道情:本为道士宣扬超脱尘世俗情的歌辞,后亦作说理析情之用。原为一组重头首,此是第2首。③ 空皮囊:与下句干骷髅对举,均是对人体的戏称,前者指人体皮肉,后者指头颅骨。④ 拖刀计:古代战争中一种战术,指佯败拖刀逃走,诱敌追赶,再出奇不意地反攻杀敌。这里指费尽心机,谋划盘算。⑤ 家私:家业与财产。⑥ 省(xǐng):参透,醒悟。⑦ 长生道理:指修身养性,长生不老之术。会:理解。

【品评】此曲讲的是道家哲学,说得很通俗,也颇发人深省。《老子》第五十章讲"出生人死"与"生生之厚",正是曲子的理趣所本。"为儿女"二句尤为警醒,与《红楼梦》中的《好了歌》有异曲同工之妙。在人的物欲普遍膨胀时,能讲一点人格精神和心灵追求,还是颇有意义的。作者是一位道家思想的学问家,以俗曲的形式谈哲学,却又不显得枯燥,称得上是别开生面。语言也俳谐有味,本色当行,是上乘的曲子。

[双调·雁儿落带过得胜令]^①闲适

乾坤一转丸^②,日月双飞箭。浮生梦一场,世事云千变。万里玉门关^③,七里钓鱼滩^④。晓日长安近^⑤,秋风蜀道难^⑥。休干^⑦,误杀英雄汉。看看,星星两鬓斑^⑧。

【注释】① 雁儿落带过得胜今:双调带过曲,又名「鸿门凯歌」。「雁儿 落],又作「平沙落雁],常与「得胜令]、「清江引]、「碧玉箫]合为带过曲,定 格句式为五五、五五,四句三韵:「得胜令〕又名「阵阵赢〕、「凯歌回〕,亦可独 立使用,定格句式为五五、五五、二五、二五,八句七韵。② 转丸:流转不息 的弹丸。比喻天地狭小,万物处于运动(无常)之中。③"万里"句:东汉班 超在西域十一年,官至西域都护,封定远侯。后年迈思归,求人代为上疏 曰·"臣不敢望到酒泉郡·但愿生人玉门关。"事详《后汉书·班梁列传》。玉 门关:在今甘肃敦煌西北,是通往西域的交通门户。④ 七里滩:亦名七里 濑、富春渚。在今浙江桐庐严陵山西,是东汉严光(子陵)归隐时垂钓之处。 ⑤ "晓日"句: 晋明帝少时,长安使者来都城建康(今南京)朝见。明帝父亲 元帝问明帝:"太阳与长安哪个远?"明帝回答:"长安近。"次日元帝宴请群 臣,又向明帝提出这个问题,这时明帝却回答:"日近。"因为"举目只见日, 不见长安"。见《晋书·明帝记》。后世遂以"长安日"喻君王,而以"长安 近"喻指什涂顺遂。⑥ 蜀道难:本为乐府旧题,唐李白写有《蜀道难》诗,借 蜀道之艰险,寓仕途之坎坷。⑦休干:不要谋取官禄。干:干谒,即攀援权 贵,奔竞谋官。⑧"星星"句,语本晋左思《白发赋》:"星星白发,起于 鬓垂。"

【品评】《全元散曲》此曲列为邓玉宾子所作,若是,则真的是有其父必有其子了。[雁儿落]曲颇得理趣之妙,大有乃父之风。若是邓玉宾作,则一如其作风,透出道家哲学的意蕴。[得胜令]曲,将功高盖世的班超与辞官归隐的严光作为对照,又将仕途亨通与宦途险恶加以反衬,进而肯定了潇洒闲适的人生追求。曲子使事用典明暗互济,议论抒怀交相映衬,气舒言宜,亦上乘工致之作也。

孙周卿(三首)

孙周卿,古邠(今陕西旬邑东北)人。孙楷第《元曲家考略》谓"邠" 乃"汴"之误,以为孙周卿为今河南开封人。曾流寓湖南、巴丘。其婿为 元代诗人傅若金。《全元散曲》录存其小令23首。《太和正音谱》将其 列于"词林之英杰"一百五十人中。

[双调·水仙子]山居自乐[©]

朝吟暮醉两相宜,花落花开总不知。虚名嚼破无滋味,比闲人惹是非^②,淡家私付与山妻^③。水碓里舂来米^④,山庄上线了鸡^⑤,事事休提^⑥。

【注释】① 山居自乐:原为一组重头曲,共4首,此为第4首。② 比:接近。闲人:指多是非之人。③ 淡家私:是说家无长物,清淡过活。山妻:隐士对自己妻子的谦称。④ 水碓(duì):利用水力舂米的工具。⑤ 线:捆绑。⑥ 事事休提:不管闲事,含有满足的意味。

【品评】超然物外,知足常乐,心态平和,撒手过活。小曲平白浅近,却 别有一种朴野风味。

[双调・沉醉东风]宮词[©](二首)

双拂黛停分翠羽^②,一窝云半吐犀梳^③。宝靥香^④, 罗襦素^⑤,海棠娇睡起谁扶^⑥? 断肠春风倦绣图^⑦,生怕 见纱窗唾缕[®]。

花月下温柔醉人,锦堂中笑语生春。眼底情,心间

恨,到多如楚云巫雨[®]。门掩黄昏月半痕,手抵着牙儿 自哂[®]。

【注释】① 宫词:以写后宫中帝王与嫔妃日常生活,以及宫女们春思秋愁的幽怨等为题材的诗歌。② "双拂黛"句:谓画眉。黛:本指画眉的螺黛(一种青黑色染料),亦代指眉。停分:均匀地为双眉敷色。翠羽:形容眉的鲜亮。③ 一窝云:蓬松的一头秀发。犀梳:犀牛角制成的梳子。④ 宝靥(yè):靥本指面颊上的微涡,如笑靥、酒靥。亦指在面部点搽妆饰。唐李贺《同沈驸马赋得御水沟》:"宫人正靥黄。"这里泛指面部化妆品。⑤ 罗襦:一种用轻柔的丝织品制成的短衣。⑥ 海棠娇睡:杨贵妃醉酒沉睡,唐明皇召见,高力士命侍儿扶掖而出,明皇笑曰:"岂是妃子醉,真海棠睡未足耳!"详宋释惠洪《冷斋夜话》卷一引《杨太真外传》。⑦ 倦绣图:懒于刺绣等针织女工。⑧ 纱窗唾缕:女子刺绣、缝纫时常咬断线头,将断残的丝缕、绒线随口吐在纱窗上。这里暗喻情思断绝。⑨ 楚雨巫云:典出战国楚宋玉《高唐赋序》。后用以喻男女欢会。⑩ 自哂(shěn):自嘲,讥笑自己。

【品评】"宫词"类作品,多是悬想代拟,往往有所寄寓。此二曲名为"宫词",却多半是写民间女子的幽怨与惆怅,至少是以民间女子为模特的。曲中女子的孤寂伤情大约影射着元代士人的失意与不遇吧。曲语典丽雅正,类诗似词。诗人之岳丈,于诗道当是了熟于心的。"海棠"一句与"纱窗 哑缕"的细节大有深意,乃与屈子美人香草相埒也。

王元鼎(一首)

王元鼎,生平不详。约至治、天历(1321—1330)前后在世。孙楷第《元曲家考略》以为"王"为"玉"之误,玉元鼎为西域人而寓居金陵。其始祖玉速阿剌,曾从成吉思汗出征,乃勋旧世臣。元夏庭芝《青楼集》记王元鼎是一位风流文士,与杂剧演员顺时秀交厚。天一阁本《录鬼簿》列其为前辈名公,称其为"王元鼎学士"。《太和正音谱》将其列入"词林英杰"中。《全元散曲》录存其小令7首,套数2套。

[正宫·醉太平]寒食[©]

声声啼乳鸦,生叫破韶华^②,夜深微雨润堤沙,香风万家。画楼洗尽鸳鸯瓦^③,彩绳半湿秋千架。觉来红日上窗纱,听街头卖杏花^④。

【注释】① 寒食:节令名,在清明的前一二日。作者写有同题重头曲共4首,此为第2首。② "生叫破"句:是说春光在鸦啼声中流逝。生:硬是。韶华:美好的时光,此指春光。③ 鸳鸯瓦:屋瓦为严实而两相扣合,故称。④ "听街头"句:化用南宋陆游《临安春雨初霁》中诗句:"小楼一夜听风雨,深巷明朝卖杏花。"

【品评】风俗如画:乳鸦、春雨、秋千、杏花,构成了一组优美的春色图。 风俗亦是诗:春天的气息,韶华的弥足珍贵,纱窗上的霞光,令人陶醉不已。

吴西逸 (四首)

吴西逸,生平、居里均不详。约延祐末(1320)前后在世。阿里西瑛作《懒云窝》曲,吴西逸与贯云石等皆有和作,可知时代相近或同时。其散曲多写自然风光与个人闲适生活,风格清丽淡雅。《全元散曲》录存其小令47首。《太和正音谱》评其词"如空谷流泉"。

[双调·殿前欢]^①二首

懒云巢^②,碧天无际雁行高。玉箫鹤背青松道,乐笑 逍遥。溪翁解冷淡嘲^③,山鬼放揶揄笑,村妇唱糊涂调。 风涛险我^④,我险风涛。

懒云凹,按行松菊讯桑麻^⑤。声名不在渊明下,冷淡生涯。味偏长凤髓茶^⑥,梦已随蝴蝶化^⑦,身不入麒麟画^⑧。莺花厌我^⑤,我厌莺花。

【注释】① 殿前欢:作者以此调牌共写一组重头曲 6 首,是和阿里西瑛的,这里选的是原第 3、第 6 首。② 巢:犹窝,指简易的栖息处所,下曲的凹意同。③ "溪翁"三句:溪翁、山鬼、村妇皆指所谓的山野草民。冷淡嘲:淡泊的说笑。揶揄笑:戏弄的嘲讽。糊涂调:信口的山曲野调。④ 险:含远义,是既远又险的意思。⑤ 按行:随意巡行。讯桑麻:问农事。⑥ 凤髓:茶名。元杨允孚《滦京杂咏》之四七:"嘉鱼贡自黑龙江,西域葡萄酒更良;南土至奇夸凤髓,北陲异品是黄羊。"这里只是茶的泛指,谓其偏爱饮茶之意。⑦ "梦已随"句:用庄周梦蝶事,喻忘怀尘间俗物琐事,逍遥放旷。⑧ 麒麟画:即麒麟阁上的功臣画像。汉宣帝将霍光、苏武等十一人的画像悬于阁中。事详《汉书·李广苏健传(附苏武)》。后遂以麒麟阁(图、画)喻功勋卓著者。⑨ 莺花:本指莺飞花盛的春天景象。这里喻指繁华闹热与荣华富

贵。厌:满足。这里有贪爱的意思。

【品评】写山野隐居生活,鲜活生动。"溪翁"以下三句尤为传神。后曲则见出作者远闹热喜清静,追求物我两忘的放旷情怀。二曲虽未超越元曲家避世隐身的一般旨趣,但感受独特,笔调疏淡,仍不乏其独到之处。

[双调•雁儿落带过得胜令]叹世

春花闻杜鹃^①,秋月看归燕。人情薄似云,风景疾如箭。 留下买花钱^②,趱入种桑园^③。茅盖三间厦,秧肥数顷田。床边,放一册冷淡渊明传;窗前,抄几首清新杜甫篇。

【注释】① 杜鹃:又称子规、催归鸟、夏候鸟。其啼声似"不如归去"。② 留下买花钱:喻指弃繁华而归隐。古代富家有买鲜花观赏的习俗,耗资非一般人家所能承受。唐白居易《买花》诗云:"一束深色花,十户中人赋。"故留下(放弃)买花钱,意即不取高俸禄,亦即意味着辞官。③ 趱(zǎn):赶快,催促。

【品评】[雁儿落]曲写时光不饶人,人生短暂。[得胜令]曲则写归隐之趣。既是人生无常,生命弥足珍惜,就应按自己的意志,选择自己认为有意义的生活方式。二曲统一于价值观念的抉择上,这是多数元曲家的抉择。曲子形式上相当考究,对仗工整,而又一气贯注。清畅可读,喁喁堪听。

[商调·梧叶儿]^①春情

香随梦^②, 肌褪雪, 锦字记离别^③。春去情难再, 更 长愁易结^④。花外月儿斜, 淹粉泪微微睡些。

【注释】① 梧叶儿:商调曲牌,亦入仙吕宫。又名《知秋令》、《碧梧秋》。 定格句式为三三五、三三、三七,七句五韵。②"香随梦"二句:是说因思念 爱人而香消玉褪,即人变得憔悴了。③ 锦字:十六国前秦的窦滔妻苏蕙因 思念丈夫,将所作回文诗编织成织锦花纹,全诗 840 字,反复回环皆可成 文,即所谓《回文璇玑图》诗。事详《晋书·窦滔妻苏氏传》。后遂以锦字代 指妻子寄给丈夫的书信。④ 长愁:无尽之愁。结:郁结。

【品评】凄婉哀恕,欧、晏之余风。

卫立中,名德辰,字立中。生卒年不详。先世渤海(郡名,治所在今河北沧州)人,七世祖始居钱塘(今浙江杭州),四世祖又居华亭(今上海松江),故为华亭人。素以才干称,善书,通音律,隐居不仕。曾与阿里西瑛、贯云石有交往,年辈当相差不远。《太平乐府》"姓氏"中及《太和正音谱》"词林之英杰"中皆列其名。今仅存小令2首。

[双调·殿前欢]^①

碧云深^②,碧云深处路难寻。数椽茅屋和云赁^③,云 在松阴。挂云和八尺琴^④,卧苔石将云根枕^⑤,折梅蕊把 云梢沁^⑥。云心无我^⑦,云我无心^⑧。

【注释】① 殿前欢:原共 2 首,为和阿里西瑛《懒云窝》之作。② 碧云:代指寺院或僧人。南朝梁江淹《休上人怨别》诗:"日暮碧云合,佳人殊未来。"后常以"碧云"作为与僧人作别之典。③ 椽(chuán):房屋上与梁配合的横木,即椽子。引申为房屋量词,几椽即几间。④ 云和:山名,以产琴瑟用木而闻名。《周礼·春官·大司乐》:"孤竹之管,云和之琴瑟。"郑玄注:"云和、空桑、龙门,皆山名。"⑤ 云根:本指深山云起之处。亦指道观僧寺,为云游僧道歇脚之处,故称。唐司空图《上陌梯寺怀旧僧》诗:"云根禅客居,皆说旧吾庐。"这里是双关语。⑥ 沁:汲取。⑦ 无我:佛家语,指真我。⑧ 无心:佛家有"无心自安"之说,指解除妄念乃见之真心。

【品评】此曲亦为一种巧体,每句都有一个"云"字,而云又具有某种隐喻意味。出世之想,隐于山阿之念,都是明显的。云的深意更在于作者在寻觅一种境界,即"无我"与"真心"。云悠悠,云自在,云平常习见却又有几分神秘,看来作者对释家思想是浸淫很深的。曲子则写得深入而浅出,可谓出手不凡。

张可久(四十二首)

张可久(1270?—1348后),字小山。一说名伯远,字可久,号小山(《词综》);一说字仲远,号小山(《四库提要》);或又谓名可久,字伯达(《乾隆浙江通志》)。庆元(今浙江鄞县)人。一生沉抑下僚,生活窘迫,曾以路吏转首领官,后又做过桐庐典史、昆山幕僚等小吏。他是元代后期著名散曲作家,有《吴盐》、《苏堤渔唱》、《小山乐府》等散曲集,今存小令855首,套数9套,是元代存曲最多的散曲作家。作品典雅清丽,长于写景状物,注意炼字炼句,讲求音律对仗。《太和正音谱》评其曲云:"如遥天笙鹤。……诚词林之宗匠也。"

[双调·水仙子]次韵

蝇头老子五千言^①,鹤背扬州十万钱^②。白云两袖吟魂健^③,赋庄生《秋水篇》^④,布袍宽风月无边^⑤。名不上琼林殿^⑥,梦不到金谷园^⑦,海上神仙。

【注释】① 蝇头:指细小文字,所谓蝇头小楷。宋陆游《读书》诗:"灯前目力虽非旧,犹得蝇头两万言。"老子五千言:指老子的《道德经》,计五千余字。又称《老子》,道家主要经典。② "鹤背"句:参见前乔吉[中吕·山坡羊]《寄兴》注③。③ 吟魂健:犹言诗兴浓。④ 庄生:即庄子。《秋水》:《庄子》外篇中有《秋水》一篇。⑤ 风月:清风明月,指自然界美好的景色。又,风月又是风花雪月之省,喻男女恋情。此外,风月二字去了边框(无边),是"虫二"两个字,亦隐含动物与人两性相恋意。这里当指清风明月。⑥ 琼林殿:又称琼林苑,宋乾德二年设置,为皇帝赐宴新科进士之处。⑦ 金谷园:晋石崇在今河南洛阳西北的金谷涧所建私家园林,为豪门贵族宴游处所,后借指富贵豪奢场所。详《晋书·石苞列传(附石崇)》。

【品评】悟《道德经》,赋《秋水》篇,跨鹤仙游,吟诗于白云绿阴之下,流 连于清风明月之间,端的是神仙光景了。小山一生困顿,志不得伸,就只能 到幻想中去实现自我价值,故其崇老子,羡神仙,意欲拔出红尘,亲近大自然,就不难理解了。

[双调·水仙子]山斋小集^①

玉笙吹老碧桃花,石鼎烹来紫笋芽^②,山斋看了黄筌 画³。荼蘼香满把⁴,自然不尚奢华。醉李白名千载,富 陶朱能几家⁵? 贫不了诗酒生涯。

【注释】① 山斋小集:于山村书斋中小聚。集:聚会。② 石鼎:石制烹调器具。紫笋芽:指嫩笋芽。笋初长成,尖端略成紫色。③ 黄筌:五代后蜀名画家,字要叔,成都人。师法众家所长,而独创一家。擅花鸟,精人物、山水,兼工龙水。《宣和画谱》谓其画兼众体之妙,笔意豪赡,过诸公为多。这里是说山斋绝美,有如黄筌画一般。④ 荼蘼(tú mí):又作酴醾,亦名"雪缨络"等。藤身灌生,初夏开白色花,香微而清。宋黄庭坚《酴醾》诗:"日色渐迟风力细,倚阑偷舞羽霓裳。"⑤ 富陶朱:春秋时越国大夫范蠡辅佐越王勾践灭吴复国后,激流勇退,携西施泛舟五湖,改名易姓,至陶地而称朱公。治产货殖,积聚巨万家财。后遂以陶朱公喻富贾。见《史记·货殖列传》。

【品评】以清贫为乐,以诗酒自豪。山斋堪画,好不清雅!然而,小山是不是过于美化了隐居环境?果若如此悠哉美哉,元代士人大约就没有痛苦可言了。就中怕是有很大程度的自我安慰意味吧。小令空灵恬淡,雅洁清幽,以文字为画具,一如小山基本风格。

[双调·水仙子]乐闲

铁衣披雪紫金关^①,彩笔题花白玉阑^②,渔舟棹月黄芦岸。几般儿君试拣,立功名只不如闲。李翰林身何在^③?许将军血未干^④,播高风千古严滩^⑤。

【注释】① 铁衣:即铠甲,古代战争中军士所着防御性战服。紫金关:

当指河北易县紫荆岭上的紫金关,为古代兵家必争之地。这句是说从军戍边建功立业。② "彩笔"句:承上句之意,此句言文场上有所作为。暗用李白天宝元年(742)为玄宗召见,供奉翰林,曾为玄宗赏花而作《清平调(乐)》三章事。五代王仁裕《开元天宝遗事》载,李白少时曾梦见所用笔头上生花,后果天才纵逸,名扬天下。白玉阑:汉白玉栏干,指宫中。③ 李翰林:指李白。他在长安看到玄宗已昏聩骄奢,自己亦不过成了其荒淫生活的点缀,加之同那些权贵们亦格格不入,遂恳求还山,出长安而开始了十年的漫游生活。④ 许将军:指唐代将军许远(709—757)。"安史之乱"中,许远任睢阳(任所在今河南商丘南)太守,与真源令张巡协力死守睢阳城,被困数月而城陷,为叛军所俘杀。事详韩愈《张中丞传后叙》。⑤ 严滩:又叫七里滩、子陵滩。相传为东汉严光(字子陵)隐居垂钓处。

【品评】武场建功立业,文场博取功名,隐于山水林泉间,三种生存方式可供选择,小山选择了"乐闲"。这其实是元代一群士人无可奈何的选择。小令写法上很有趣,仿佛三途摆在那里任人挑拣,骨子里深藏着的其实是痛楚与无奈。拈出李白与许远、严光三人,亦耐人寻味不已。

[双调·水仙子]归兴

淡文章不到紫薇郎^①,小根脚难登白玉堂^②。远功 名却怕黄茅瘴^③,老来也思故乡,想途中梦感魂伤。云莽 莽冯公岭^④,浪淘淘扬子江^⑤,水远山长。

【注释】①柴薇郎:唐宋以来中书舍人之代称。这里代指文职高官。② 根脚:即脚跟,宋元俗语,指家世出身。小根脚即出身微贱。白玉堂:即玉堂,本指翰林院,这里泛指权贵豪门。③ 黄茅瘴(zhàng):亦称"黄芒瘴",指岭南秋季草木黄落时的瘴气。所谓瘴气,乃指热带或亚热带山林中的湿热之气,古人以为它是瘴疠的病原。晋嵇含《南方草木状》:"芒草枯时,瘴疫大作,交广皆尔也,土人呼曰黄茅瘴,又曰黄芒瘴。"苏轼诗云:"阵云冷压黄茅瘴,羽扇斜挥白葛巾。"(《闻乔太傅换左藏钦州以诗招饮》) ④ 冯公岭:冯公指汉人冯唐。晋左思《咏史》:"冯公岂不伟,白首不见招。" 冯唐身历三朝,至武帝时,始举为贤良,然他已是 90 多岁,不能再做官了。

冯公岭与下文扬子江对举,是感叹仕途无望,"岭"或为虚指。⑤ 扬子江: 长江东流至扬州,叫扬子江,因津、县名而得名。今江苏江都南有古津渡, 名扬子津,又今江苏仪征东南古为扬子县。扬子江亦作长江的通称。

【品评】题作"归兴",不仅是思念地域意义上家乡,亦含对精神家园的怀念,即汉民族文化意义上的人格精神之自我完善。小山一生四处奔波,充作小吏,为人役使,以至晚年尚不得已而为昆山幕僚,内心的矛盾与忿忿不平是显而易见的。其老来的梦感魂伤以及怅惘迷茫,都令人读之黯然。小令用典较为密集,但妥溜恰切,仿佛信手拈来。怕"黄茅瘴",当有切实体验,其足迹曾遍及湘、赣、闽等南方诸地,诗人在颠沛流离中老去,故"老来也思故乡"句是含悲噙泪的。

[双调・折桂令]九日[©]

对青山强整乌纱^②,归雁横秋,倦客思家。翠袖殷勤^③,金杯错落,玉手琵琶。人老去西风白发,蝶愁来明日黄花^④。回首天涯,一抹斜阳^⑤,数点寒鸦。

- 【注释】① 九日:指农历九月九日重阳节。参阅前卢挚[双调·沉醉东风]《重九》注①。② 强整乌纱:是说为小吏是万不得已,勉为其事。乌纱:本指官帽,此指吏事。③"翠袖"三句:指逢场作戏。是说厌倦了种种应酬。翠袖殷勤:指歌妓陪侍劝酒。金杯错落:犹言觥筹交错,言频频举杯互相劝饮。玉手琵琶:歌妓弹唱助兴。④"蝶愁来"句:由苏轼《南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷》词中"明日黄花蝶也愁"句化来。⑤"一抹斜阳"二句:化用宋秦观《满庭芳》词中"斜阳外,寒鸦数点,流水绕孤村"句意。
- 【品评】"强整乌纱",是万般无奈;"倦客思家",则是人之常情使然。 小山之悲凄与伤感尽在此二句中了。结三句,与马致远[天净沙]《秋思》 中的意象相近,传达出一种近于绝望的意绪来:既有游子天涯之叹,亦含 桑榆暮景之悲,自然也有回顾生命历程自感失意多多之痛,情绪是相当复 杂的。

[双调·折桂令]次酸斋韵[©]

倚阑干不尽兴亡,数九点齐州^②,八景湘江^③。吊古词香,招仙笛响,引兴杯长^④。远树烟云渺茫,空山雪月苍凉,白鹤双双,剑客昂昂,锦语琅琅。

- 【注释】① 酸斋:曲家贯云石的号。② 九点齐州:泛指中国。古时中国分为九州。唐李贺《梦天》诗:"遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻。"③ 八景湘江:即"潇湘八景。"有"平沙雁落"、"远浦帆归"、"山市晴岚"、"江天暮雪"、"洞庭秋月"、"潇湘夜雨"、"烟寺晚钟"、"渔村落照"。此非实指,不过泛指远望时眼中景色。④ 引兴:引发兴致。唐白居易《初授秘监并赐金紫闲吟小酌偶写所怀》诗:"酒引眼前兴,诗留身后名。"长:大,多。
- 【品评】登高极目,如浮天际;齐州九点,介乎撒豆;潇湘八景,形似沙盘。气势之雄阔,笔法之豪纵,直不可一世者也。更有吊古情怀之浩渺,仙笛酒兴之绵长,"远树烟云","空山雪月",虽非实景,却也依稀可辨。结三句成鼎足对式,可概见小山棱棱芒角,侠士胸襟,剑胆锦心。此曲虽受李长吉《梦天》诗启迪,却不粘不剥,高视阔出,吞吐蟠薄,章法井然。洵小山之力作也。

[中吕·满庭芳]^①客中九日

乾坤俯仰, 贤愚醉醒, 今古兴亡。剑花寒^②, 夜坐归心壮^③, 又是他乡。九日明朝酒香, 一年好景橙黄。龙山上^④, 西风树响, 吹老鬘毛霜。

【注释】① 满庭芳:中吕宫曲牌,又名[满庭霜],定格句式为四四四、七四、七七、三四五,十句九韵。② 剑花:亦作剑华,喻指剑的光芒。这里似隐指灯花。清曹寅"露凝宫烛短,霜警剑花鲜"(《直宿左端》)。便是以烛火与剑花对举的。③ 壮:强烈。④ 龙山:用晋孟嘉重阳登龙山风吹落帽事。

参阅前马致远[双调·拨不断]注①。

【品评】小山曲抒怀时总是那么愁肠百结,这当然与其一生遭际有关。 此曲采用反衬手法,将眼前他乡枯坐,孤独寂寥与"明朝酒香","好景橙黄" 的美好秋色加以对比,有良辰美景,却无赏心乐事。人老去黄花隔日,不复 再有孟嘉当年那份放旷与豪气了。小山有同题而不同调的一曲,其中后三 句颇为有名,且与此曲意味相埒,正好用来对读发明:"愁又愁,楼上楼,九 月九。"(「南吕·四块玉〕《客中九日》)

[中吕•普天乐]秋怀

为谁忙,莫非命。西风驿马^①,落月书灯^②。青天蜀道难^③,红叶吴江冷^④。两字功名频看镜^⑤,不饶人白发星星。钓鱼子陵^⑥,思莼季鹰^⑦,笑我飘零。

【注释】① 西风驿马:是说在萧瑟秋风中颠沛流离。驿马:驿站之马, 指因公务乘马奔波。② 落月书灯:言逆旅之夜,相伴者只有落月、青灯与 黄卷(书)。形容客舍中孤寂凄苦。③ "青天"句:借用李白"蜀道难,难于 上青天"(《蜀道难》)诗句,喻指旅途之艰难,同时也喻指仕途的困顿。 ④ "红叶"句;与上句互文见义。乃化用唐人崔信明诗句"枫落吴江冷"而 来。详《新唐书·文艺列传上·崔信明》。⑤ 频看镜:谓人渐老去。杜甫 《江上》有句云:"勋业频看镜,行藏独倚楼。"⑥ 钓鱼子陵:指峻拒征召,执 意隐居垂钓的严光(子陵)。参阅前[双调·水仙子]《乐闲》注⑤。⑦ 思莼 季鹰:西晋张翰,字季鹰,在北方为官,见到秋风起,想起了家乡的菰米、莼 菜和鲈鱼脍,遂言:"人生贵得适志,何能羁宦数千里以要名爵乎!"于是毅 然辞官起程回故乡。

【品评】小山与马致远一样,是怨命的。马致远说:"佐国心,拏云手,命里无时莫刚求。"([南吕·四块玉]《叹世》)这个"命",当然非指算命的阴阳先生所说的那个命,而是指中国哲学中的天命观,南怀瑾将其视为"中国文化、东方文化中人生哲学中的最高境界",并指出:"儒家观念中的'命'是宇宙之间那个主宰的东西,宗教家称之为上帝、为神或为佛,哲学家称之为'第一因',而我们儒家称为'命'。"此曲劈头里即怨命,这在元曲家中是很

有代表性的。

[越调·寨儿令]次韵

你见么?我愁他,青门几年不种瓜^①。世味嚼蜡^②, 尘事抟沙^③,聚散树头鸦^④。自休官清煞陶家^⑤,为调羹 俗了梅花^⑥。饮一杯金谷酒^⑦,分七碗玉川茶[®]。嗏,不 强如坐三日县官衙。

【注释】①"青门"句:是说多年飘泊在外,家中田园荒芜。汉代长安城 东门因以青砖砌成,故称青门。邵平于秦亡后曾于长安东门外种瓜,其瓜 甜美无比,人称"东陵瓜",也作"青门瓜"。事详《史记·萧相国世家》。 ② 世味嚼蜡:形容世事枯燥无味。《楞严经》八:"我无欲心,应汝行事,于 横陈时,味如嚼蜡。"③"尘事"句:喻人间事易散难聚。宋苏轼《二公再和 亦再答之》:"亲友如抟沙,放手复还散。"④"聚散"句:似暗用翟公为廷尉 事。《史记·汲郑列传》:"始翟公为廷尉,宾客阗门:及废,门外可设雀罗。 翟公复为廷尉,宾客欲往,翟公乃大署其门曰:'一死一牛,乃知交情:一贫 一富,乃知交态;一贵一贱,交情乃见。'"⑤"自休官"句:赞扬陶渊明辞官 归隐后清静无为的生活情调,并以之自况。⑥"为调羹"句:调羹,喻指治 理国家政事。《书·说命下》:"若作和羹,尔惟盐梅。"亦指宰相。调羹又作 调梅,同样喻指宰相执掌政柄,治理国家。唐李乂《奉和幸望春宫送朔方军 大总管张仁亶》:"上宰调梅寄,元戎细柳威。"这里是说用盐梅调味与梅花 的高洁之间的反差,又利用调羹、调梅的喻意为官,将官场看作俗事。 ⑦ 金谷酒:晋富豪石崇有金谷园,故以金谷酒代指美酒。参见前「双调・ 水仙子]《次韵》注⑦。⑧"分七碗"句:唐诗人卢仝号为玉川子,嗜茶,有 《走笔谢孟谏议寄新茶》诗云:"一碗喉吻润,两碗破孤闷。……五碗肌骨 轻,六碗通仙灵。七碗吃不得也,惟觉两腋习习清风生。……"分,分辨,引 申为品味。分茶即品茗、饮茶。

【品评】小山曲喜用典,然似此通篇皆用典者,亦是少数。因为"世味嚼蜡,尘事抟沙",故羡渊明,崇玉川,无非看破红尘,企求宁静,向往田园佳趣。[寨儿令]曲长短句错落,韵脚密集,适于铺排开来,用赋法表现一气呵

成的情感。小山此曲技法娴熟,用事虽多却并不生僻,依然是元曲家风。

[双调·殿前欢]次酸斋韵 (二首)

钓鱼台^①,十年不上野鸥猜^②。白云来往青山在,对酒开怀。欠伊周济世才^③,犯刘阮贪杯戒^④,还李杜吟诗债^⑤。酸斋笑我,我笑酸斋。

喚归来[®],西湖山上野猿哀。二十年多少风流怪[®],花落花开。望云霄拜将台[®],袖星斗安邦策[®],破烟月迷魂寨[®]。酸斋笑我,我笑酸斋。

【注释】① 钓鱼台:指汉严光(子陵)钓台。②"十年"句:语本宋辛弃疾《水调歌头·盟鸥》:"凡我同盟鸥鹭,今日既盟之后,来往莫相猜。"此反用其意,是说十年不来(上)钓台,鸥鹭将会相猜吧?③ 伊周:即伊尹、周公。伊尹为商汤名臣,周公乃周武王弟,均为古代辅佐王政的济世名臣。④ 刘阮:指刘伶、阮籍。二人均为魏晋间名士,"竹林七贤"中人,以嗜酒而著称于世。⑤ 李杜:指唐代诗人李白与杜甫。诗债:唐白居易《晚春欲携酒寻沈四著作》诗:"顾我酒狂久,负君诗债多。"⑥ 唤归来:指归隐之志。陶渊明出任县令不及百日即辞官归隐,作《归去来兮辞》以明志。⑦ 风流:指风流人物,俊杰与豪才。怪:指异于常人之怪才。⑧ 拜将台:刘邦曾听从萧何之谏,"择良日,斋戒,设坛场,具礼"而拜韩信为大将。详《史记·淮阴侯列传》。这里是说拜将之事虚无飘渺。⑨ 袖星斗:袖中藏天下之事,喻指辅国大臣。⑩"破烟月"句:承上两句,言登坛拜将,佐国拏云之志,皆惑人之迷魂阵。着一"破"字是说不为所惑。

【品评】二曲为小山与贯云石唱和之作。一直仕途蹭蹬的小山与曾官居显位的贯云石,出身、经历截然不同,但"称疾辞还江南"的贯云石彼一时此一时,却与小山引为同道,他们诗酒相酬,齐唱隐逸之歌,真可谓"畅幽哉"了。曲中的"酸斋笑我,我笑酸斋",在贯云石,是自嘲;在张小山,则递进一层:即历史地思考从韩信、陶渊明以来,包括贯云石在内,士人们该如

何抉择出处进退,行藏取舍。故,这"笑"中就大有文章了。

[双调·殿前欢]离思[□]

月笼沙^②,十年心事付琵琶^③。相思懒看帏屏画,人在天涯。春残豆蔻花^④,情寄鸳鸯帕^⑤,香冷荼蘼架^⑥。旧游台榭,晓梦窗纱。

【注释】① 离思:此题原为重头 2 首,这里选的是第 2 首。② 月笼沙:点化唐杜牧诗"烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家"(《夜泊秦淮》)而来。③ "十年心事"句:唐白居易《琵琶行》:"低眉信手续续弹,说尽心中无限事。"曲语本此。④ 豆蔻花:杜牧《赠别》诗:"娉婷袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。"后遂以少女未嫁为豆蔻年华。⑤ "情寄"句:是说将缕缕情丝(思)寄托于绣鸳鸯手帕上。⑥ "香冷"句:茶蘩夏日始开花,时百花已过,故其花虽香,却是寂寞冷落。寓意为韶华易逝,青春虚度。

【品评】题作《离思》,似很直白。然曲子却写得含蓄蕴藉,姿媚流眄。 "旧游台榭,晓梦窗纱"二句,典丽妍炼,情浓意稠,已见小山融诗语人曲之迹象。全曲情调略似《牡丹亭·惊梦》中的"如花美眷,似水流年"。

[双调·殿前欢]客中^①

望长安^②,前程渺渺鬓斑斑。南来北往随征雁,行路艰难^③。青泥小剑关^④,红叶湓江岸^⑤,白草连云栈^⑥。功名半纸,风雪千山。

【注释】① 客中:此题下原为重头 2 首,这里选的是第 1 首。②"望长安"二句:暗用唐李白《登金陵凤凰台》中"长安不见使人愁"意。③"行路"句:任本"难"前脱"艰"字,按曲谱据别本补。④ 青泥:指青泥岭,又叫泥功山。在今陕西略阳县西北,甘肃徽县南,古为人蜀要道。《元和郡县志》:"悬崖万仞,上多云雨,行者屡逢泥淖,故号青泥岭。"李白《蜀道难》:"青泥

何盘盘,百步九折萦岩峦。"小:接近。剑关:即今四川剑阁东北之剑门关,地势险峻,行路艰难。李白《蜀道难》:"剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。"⑤"红叶"句:似暗用唐白居易仕宦失意,贬为江州司马事。《琵琶行》:"浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。……住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。"湓(pén):通溢,涨满。⑥白草:西北高原上的一种草,成熟时为白色。唐岑参《白雪歌送武判官归京》:"北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。"连云栈:古栈道名。为古代川陕通道。战国时秦惠王伐蜀所经之栈道,以及汉张良劝刘邦烧毁之栈道,皆指此。

【品评】曲以蜀道之难喻仕途之艰,用意与李太白略同。惟曲子要"说尽道透",与诗异趣,故结二句明白揭出:"功名半纸,风雪千山。"既知"前程渺渺",况又"鬓斑斑",还得去履艰涉险,足可见出小山的无奈,元代士人之竭蹶。

[双调·清江引]春思

黄莺乱啼门外柳^①,雨细清明后。能消几日春^②? 又是相思瘦。梨花小窗人病酒^③。

- 【注释】①门外柳:古人以折柳为送别风俗,故见新柳而怀人相思,便是自然而然之事。②"能消"句:由宋辛弃疾《摸鱼儿》词"更能消、几番风雨,匆匆春又归去"句浓缩而来。③病酒:亦称"中酒",指连续醉酒,体弱似病。言借酒浇愁之甚。
- 【品评】小曲写怀人念远,病酒伤春,出语便见切题。且点化诗词名句了无痕迹。门外新柳,黄莺初啼;清明时节,雨细如酥;梨花小院,相思人瘦等等,这些意象,似皆可从前人诗词中觅得。小山融诗人曲又一证也。

[双调·清江引]春晚

平安信来刚半纸,几对鸳鸯字^①。花开望远行^②,玉 减伤春事^③。东风草堂飞燕子^④。 【注释】① 几对:几乎尽是。鸳鸯字:指相思爱恋之文字。《诗·小雅·鸳鸯》:"鸳鸯于飞,毕之罗之。"宋欧阳修《南歌子》词:"等闲妨了绣工夫,笑问双鸳鸯字怎生书?"② 远行:指远行之人。③ "玉减"句:是说因伤春怀人而瘦损。④ 草堂:旧时文士对自己居所的谦称。飞燕子:暗用唐温庭筠《菩萨蛮》词"杨柳色依依,燕归君不归"意,谓相期人未还也。又,首句言"平安信",即飞鸿。燕为夏候鸟,鸿为冬候鸟,故多以燕鸿喻相距之远,相见之难。

【品评】小曲写闺人接书乍喜,陡然又陷入更深切的相思,花时怅望, 伤春玉瘦,意甚悠远。且首尾照应,愈显思念之苦,独处之痛也。

[越调·小桃红]寄鉴湖诸友[©]

一城秋雨豆花凉^②,闲依平山望^③。不似年时鉴湖上^④,锦云香^⑤,采莲人语荷花荡。西风雁行^⑥,清溪渔唱,吹恨入沧浪^⑦。

【注释】① 鉴湖:又称镜湖、庆湖、长湖,在浙江绍兴西南,亦作绍兴之别称。② 豆花凉:古代以农历八月雨为豆花雨。凉:八月雨后天气转凉。又此时花事稀少,豆花独开,显得孤寂凄凉。③ 平山:即扬州平山堂,在瘦西湖北蜀冈上,为北宋庆历八年(1048)时郡守欧阳修所建。因登其堂可远望江南诸山,山与堂平而得名。④ 年时:犹言昔时。⑤ 锦云香:指花开烂漫,香气幽远。香代指花。⑥ 西风雁行:秋风中大雁成行。曲中以候鸟大雁南来北往喻作者南北漂泊,也含将自己思念南方友人的情意,托大雁传递之意。⑦ 沧浪:古有《孺子歌》:"沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。"(见《孟子·离娄上》)元散曲中常以"沧浪"代指隐逸之想。

【品评】此曲当写于作者南北飘流之时。秋凉时节,作者登高南望,不由想起古越旧友,遥寄思念之情。同时,也流露出隐遁之想,故园之思。全曲语短情长,格调清幽,含蓄蕴藉,客怀尤可伤矣。

[中吕·朝天子]山中杂书^①

醉馀,草书,李愿盘谷序^②。青山一片范宽图^③,怪 我来何暮。鹤骨清癯^④,蜗壳蘧庐^⑤,得安闲心自足。蹇 驴^⑥,酒壶,风雪梅花路。

【注释】① 山中杂书:此题下原为一组重头曲共 4 首,这里选的是第 3 首。② 李愿盘谷序:唐代韩愈作有《送李愿归盘谷序》,文曰:"盘谷之间,泉甘而土肥,草木丛茂,居民鲜少。……采于山,美可茹;钓于水,鲜可食。起居无时,惟适之安。"此代指隐居之好去处。③ 范宽图:范宽,字中立,北宋著名山水画家。所绘山水,气势雄浑,意境幽峭。④ 清癯:即清瘦。⑤ 蜗壳蘧(qú)庐:比喻如蜗牛壳般狭小的客舍。宋陆游《蜗庐》诗:"蜗庐四壁空,也过百年中。"蘧庐:即旅舍。《庄子·天运》:"仁义,先王之蘧庐也,止可以一宿,而不可久处。"注:"蘧庐,犹传舍也。"⑥ "蹇(jiǎn)驴"三句:用唐孟浩然骑驴踏雪寻梅事。又,唐昭宗的宰相郑繁能诗,人问有新作否?答曰:诗思在灞桥风雪中驴子上。事详宋孙光宪《北梦琐言》卷七。《全元散曲》"酒壶"前有一"和"字,似与曲谱不合,不取。

【品评】盘谷序、范宽图,一派隐居乐土。显然,作者是将隐居环境美化了。有如此美好之处,谁人不心驰神往?故小山对自己的隐居自然有迟暮之感。至于清癯蜗居,风雪驴子上寻梅,举凡都是雅事,然清贫艰苦,亦在想象之中。有道是人生贵适意,能得安闲心静,便足以安贫乐道,成为精神上的富有者。

[中吕•朝天子]湖上

瘿杯^①,玉醅^②,梦冷芦花被^③。风清月白总相宜,乐在其中矣。寿过颜回^④,饱似伯夷^⑤,闲如越范蠡^⑥。问谁,是非,且向西湖醉。

【注释】① 瘿(yǐng)杯:用楠树根(瘿木)制成的杯子。详《新唐书·隐逸传·武攸绪》。② 玉醅(pēi):美酒。③ 芦花被:以芦花为絮的被子。④ 寿过颜回。比颜回寿命长。颜回(前521—前490),字子渊,孔子的学生。以安贫乐道著称于世。他只活了30余岁。《论语·雍也》:子曰:"有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣。"⑤ 饱似伯夷:像伯夷那样有东西充饥即可以了。伯夷与其弟叔齐于殷亡后,不食周粟,隐于首阳山(今山西永济蒲州南),采薇以充饥。事详《史记·伯夷列传》。⑥ 范蠡:春秋时越国大夫,佐越王勾践灭吴复越后,功成身退,泛舟五湖,隐逸而去。参阅前[双调·水仙子]《山斋小集》注⑤。

【品评】此亦安贫乐道,述隐逸之志也。有楠木杯更兼美酒,又有风清月白之无尽藏,便得中寿,食可果腹,有闲暇以自娱,就很满足了。令曲有自嘲意味,亦含不问是非,惟醉不愿醒的逃世—避世之想,骨子里仍是牢骚、怨忿,谓其是消极反抗可也。

[中吕·朝天子]闺情

与谁,画眉^①,猜破风流谜。铜驼巷里玉骢嘶^②,夜半归来醉。小意收拾^③,怪胆禁持^④,不识羞谁似你?自知,理亏,灯下和衣睡。

- 【注释】① 画眉:汉京兆尹张敞,为其妇画眉,传遍长安城中,有司上奏朝廷。"上问之,对曰:'臣闻闺房之内,夫妇之私,有过于画眉者。'上爱其能,弗备责也。"事见《汉书·张敞传》。此借以写闺中两情猜忌也。②"铜驼巷"句:是以女子口吻责备男子。谓男子流连花街柳巷也。铜驼巷:古代洛阳街巷名,为少年轻浮子弟游冶之处。当时俗语曰:"金马门外聚众贤,铜驼陌上集少年。"亦泛指少年冶游之地。详晋陆机《洛阳记》。玉骢:即玉花骢马,宝马的一种。此泛指马。③ 小意收拾:指小心回护。④ 怪胆:指悖情谬理行为。禁持:摆布与纠缠。
- 【品评】小令写闺中小儿女情态,宛然如画。丈夫半夜醉归,妻子"猜破"他是去寻花问柳了。于是,一番数落,醋意大泼。而丈夫则自知理亏,和衣睡下。似此等,在诗歌中是很难表现的,曲之长处,于此而见一斑。

[中吕·红绣鞋]春日湖上^①

绿树当门酒肆^②,红妆映水鬟儿^③,眼底殷勤座间诗^④。尘埃三五字^⑤,杨柳万千丝^⑥,记年时曾到此^⑦。

【注释】① 春日湖上:此题下原为重头 2 首,这里选的是第 2 首。② 酒肆:酒店。③ 红妆:指盛妆女子。鬟儿:挽起的发髻。④ 眼底殷勤:指眉目传情。座间诗:于酒席间即兴所作的诗。⑤ "尘埃"句:谓昔日座间所题诗句,已为尘埃遮蔽了几个字。⑥ 丝:与"思"字谐音而借其意。⑦年时:昔时,往日。

【品评】这是一首忆旧怀人的曲子。酒肆中当垆的女子风情万种,红妆绿鬟在碧水翠树掩映之下,分外妩媚。她那含情的目光宛然还在,当时为她所题诗句,如今已为尘埃所封。依稀可辨故地风光依旧,却不见当年红妆鬟儿。小曲写得一往情深,又有说不尽的惆怅,在若有所失之中,含无限迷茫。

[中吕·红绣鞋]湖上

无是无非心事^①,不寒不暖花时,妆点西湖似西 施^②。控青丝玉面马^③,歌《金缕》粉团儿^④,信人生行 乐耳^⑤。

【注释】① "无是无非"句:指一种心境平和的精神状态。《庄子·齐物论》:"故有儒墨之是非,以是其所非,而非其所是。"② "妆点"句:点化宋苏轼"欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜"(《饮湖上初晴后雨》)句意。西子:即西施。③ 控:驾驭。青丝玉面马:即青骢,或作玉花骢,马的美称。④《金缕》:曲调名,亦名《金缕衣》、《金缕曲》,即《贺新郎》。唐诗集《才调集》中佚名《杂词》诗:"劝君莫惜金缕衣,劝君须惜少年时。"故歌《金缕》暗含及时行乐之意。粉团儿:花名,夏初开花,雌雄蕊丛集成绣球状。元张昱

诗:"几日春残不在家,阶前开遍粉团花。"(《闲居春尽》)这里是以粉团儿喻指歌妓。⑤ 人生行乐耳:汉杨恽《报孙会宗书》:"人生行乐耳,须富贵何时?"

【品评】人生行乐耳,未必就是一种消极的生活态度;但无是无非或有意模糊是非界限,倒是一种胡涂观念。元曲家崇尚庄子,推重陶潜,骨子里是自我人格精神的完善,即与自然交游,寻找一方精神乐土。从某种意义上说是在追求一种诗意的生存方式。面对美丽的西湖,小山发此感慨,是完全可以理解的——或许他写此曲时,心境格外的好。

[中吕·红绣鞋]天台瀑布寺[©]

绝顶峰攒雪剑²,悬崖水挂冰帘,倚树哀猿弄云 尖³。血华啼杜宇⁴,阴洞吼飞廉⁵,比人心山未险⁶。

- 【注释】① 天台:指天台山,在浙江天台县北。瀑布寺:未详。此曲但写山势险峻,瀑布垂帘,未及于寺院。② "绝顶"句:形容山峰尖峭,有如宝剑闪着白光。攒:聚集。③ 弄:戏耍、玩弄。④ "血华"句:传说蜀望帝被迫逊位后,其魂化为杜鹃,啼声凄绝。后又有杜鹃啼血之说。事见宋乐史《太平寰宇记》。⑤ 飞廉:即风伯。战国屈原《离骚》:"前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。"注:"飞廉,风伯也。"此以风神代指风。⑥ "比人心"句:《庄子·列御寇》:"凡人心险于山川,难于知天。"
- 【品评】一路写山势险峻,瀑布壮观,实皆为铺垫。小山于末句突转,移庄子"人心险于山川"的说法于曲中,故用的是"以客行主"法也。山险是宾,人心险方是主,看似喧宾夺主,实主更突出也。

[双调·沉醉东风]秋夜旅思

二十五点秋更鼓声^①,千三百里水馆邮程^②。青山去路长,红树西风冷。百年人半纸虚名^③,得似璩源阁上僧^④,午睡足梅窗日影。

【注释】①"二十五点"句,古时夜间击鼓报时,更鼓二字互文同义,如 五更亦可称五鼓。二十五乃极言更鼓频敲,谓时间过得快。②"千三百 里"句:极言行程之远,"千三百"是概数。水馆:水路码头之驿站。邮程:即 行程。古时驿站亦称邮亭。③ 百年人:指人的一生。④ 得似:不如。璩源 阁:在雁荡龙湫山上的云屯寺。作者有「黄钟·人月圆〕《寄璩源芝田禅 师》,中有"龙湫山上云屯寺,别是一乾坤"句。阁:寺院中供奉佛像处,这里 代指寺院。

【品评】这首小令羡僧厌世,发摅胸中一段积郁。总是为浮名所累,流离 颠沛,疲于奔命。更兼秋风愁人,水路兼程,旅邸灯下,能不伤怀?"青山去路 长,红树西风冷"二句,典丽类诗,为曲子平添画意,同时也多了几分凄清。

「越调・天净沙¹鲁卿庵中^①

青苔古木萧萧,苍云秋水迢迢,红叶山斋小小。有 谁曾到?探梅人过溪桥②。

【注释】① 鲁卿:未详。当为作者一位隐居山林的友人或方外知交。 其牛平未详。② 探梅:寻访梅花。宋陆游《初冬夜宴》诗:"污菊已成前日 梦,探梅又续去年狂。"

【品评】小曲如画。

「双调·庆东原]次马致远先辈韵^①

诗情放,剑气豪,英雄不把穷通较^②。江中斩蛟^③, 云间射雕,席上挥毫。他得志笑闲人,他失脚闲 人笑⑥。

【注释】① 次马致远先辈韵:《全元散曲》作《次马致远先辈韵九篇》,这 里选的为第5首。②穷通:指人生际遇的困顿与显达。所谓"穷则独善其 身,达则兼济天下"。较:计较,较量。③ 江中斩蛟:晋周处被乡人斥为三 害之一,后悔过自新,在长桥下斩杀蛟怪,为民除害。事详《晋书·周处传》。④ 云间射雕:用斛律光校猎中射雕事。详《北史·斛律光传》。⑤ 闲人:旁人,别人。⑥ 失脚:指失意与受挫折。

【品评】酷似马致远声吻。便是模拟,小山亦自是斫轮高手。

[正宫·醉太平]^①无题^②

人皆嫌命窘³,谁不见钱亲?水晶环入麦糊盆³,才 沾粘便滚。文章糊了盛钱囤⁵,门庭改做迷魂阵⁶,清廉 贬入睡馄饨⁷,胡芦提倒稳。

【注释】① 醉太平:正宫曲牌,一名[凌波曲],亦人仙吕及中吕宫,定格句式为四四、七四、七七七、四,八句八韵。其首二句宜对,第五、六、七句宜作鼎足对。② 无题:别本亦作《叹世》或《感怀》。《全元散曲》"无题"下共有重头3曲,此曲为第2曲。③ 窘:困顿、窘迫。④ "水晶环"二句:是说即使清白高洁之人,一旦进入金钱世界,也不能自拔。水晶环:喻指操守清白高洁者。麦糊盆:喻指诱惑人的金钱世界或污浊不堪的官场。麦糊,别本或作"面糊"。⑤ "文章"句:喻指读书为文成了谋取地位与金钱的手段。囤:用席箔等围成的大容量盛粮器物。⑥ 迷魂阵:宋元俗语,常用以代指青楼妓院,这里泛指坑害蒙骗人的场所。⑦ 睡馄饨:比喻胡涂愚蠢、昏庸无能。⑧胡芦提:宋元俗语,指胡里胡涂。

【品评】此小山杰作也。金钱本身似无所谓善恶,关键是人对待金钱的态度。旧谚有云:有钱能使鬼推磨。说的是金钱能量之大,几乎是无所不能。正是由于人对金钱所取态度之不同,才厘开了追求不同的人群。曲子将金钱世界视为一个大染缸,便是晶莹剔透的水晶环,也会在麦糊盆中被搅得一塌胡涂,完全失却了本来的面目。"文章"以下三句"鼎足对",写得泼辣、尖刻,著书不仅谋稻粱,更谋金钱、地位,只要能赚钱,门庭叫什么都无所谓。在这样的环境中,老实、正直的人只能被贬人无能之辈。曲子还真有点现实针对性哩!它揭露了元代社会的黑暗以及金钱对人的灵魂的腐蚀,嬉笑怒骂,揶揄挖苦,谐趣中藏着批判现实社会的棱棱芒角,值得吟玩再三,反复品味。

[中吕·迎仙客][®]括山道中[®]

云冉冉[®],草纤纤,谁家隐居山半崦[®]。水烟寒,溪路险。半幅青帘[®],五里桃花店[®]。

【注释】① 迎仙客:中吕宫曲牌,亦入正宫。定格句式为三三七、三三、四五,七句六韵。② 括山:即括苍山。在今浙江丽水东南,山多括木,故名。③ "云冉冉"二句:化用唐杜甫《绝句六首》其五中"地晴丝冉冉,江白草纤纤"句。冉冉:缓慢移动的样子。纤纤:同芊芊,形容草木茂盛。④ 山半崦:意指(居舍)一半被山遮掩。崦:古代指太阳落山的地方。《全元散曲》作"掩",似更为妥帖。⑤ 青帘:酒旗,即酒店门口所挂招子。⑥ 桃花店:酒店。

【品评】此亦羡隐之篇什。隐者居所恬静而清幽,无异于神仙居所,颇令小山神往。

[越调・凭阑人]暮春即事[©]

小玉阑干月半掐^②,嫩绿池塘春几家。鸟啼芳树丫, 燕衔黄柳花。

【注释】① 暮春即事:原为重头两只曲,此为第2首。② 月半掐(qiā): 形容上弦或下弦的一弯缺月。

【品评】此曲亦以画境胜。四句两对,语工意美,典丽俊俏。

[越调·凭阑人]江夜

江水澄澄江月明,江上何人挡玉筝^①?隔江和泪听^②,满江长叹声。

【注释】① 掐(chōu):用五指弹拨(弦乐器)叫掐。如掐琵琶。玉筝:古筝的美称。② 和泪:一边击节一边流泪。和:应和。

【品评】这是小山小曲中的名作。据明朱权《太和正音谱》记载,有人唱此曲时曾引起了听者广泛的共鸣:"蒋康之,金陵人也。其音属宫,如玉磬之击明堂,温润可爱。癸未春,渡南康,夜泊彭蠡之南。其夜将半,江风吞波,山月衔岫,四无人语,水声淙淙。康之扣舷而歌'江水澄澄江月明'之词,湖上之民,莫不拥衾而听,推窗出户,而听者杂合于岸。少焉,满江如有长叹之声。"一般认为,这是朱权由大宁改封南昌,途中夜泊时的真实记录。足见小山此曲流布之广且深入人心。曲只四句,精巧有如唐人绝句。音乐与江水、夜月、和泪听者以及长叹之声浑融一体,一应有情无情之物,皆若有情。实为不可多得之杰构。

[双调·落梅风]春晓[©]

东风景,西子湖^②,湿溟溟柳烟花雾^③。黄莺乱啼蝴蝶舞,几秋千打将春去^④。

【注释】① 此题下有重头曲 2 首,这里选的是第 2 首。② 西子湖:即杭州西湖,由苏轼诗句"欲把西湖比西子"(《饮湖上初晴后雨》)而得名。③ "湿溟溟"句:形容湖畔水气笼罩,濛濛中树茂花繁的蓬勃景象。④ 秋千:即鞦蜓。打将春去:将春天荡去。是说在秋千几次荡来荡去中,春天就过去了。乃形容时间流逝之疾。

【品评】小令妙在结句。荡秋千俗称打秋千。仿佛在秋千几个往复之间,春天就过去了。这当然是夸张,但它很贴切,也很有趣。"几"字尤妙。

[仙吕·一半儿]秋日宫词[©]

花边娇月静妆楼,叶底沧波冷翠沟^②,池上好风闲御 舟^③。可怜秋,一半儿芙蓉一半儿柳。 【注释】① 宫词:以宫廷生活为题材的诗歌。据王文才《元曲纪事》: "小山此曲,原题为《秋日宫词》,则词中所咏池上妆楼,为金章宗李妃梳妆台。乃讽太液旧游之作,故有波冷舟闲、可怜秋柳之语。"② "叶底"句:暗用"御沟红叶"事。参阅前卢挚[双调·沉醉东风]《重九》注②。③ 御舟:皇帝与其嫔妃们所乘坐的舟船。

【品评】此曲为游前朝宫禁有所感发之作,故妆楼人去,御舟已闲,眼底一派荒凉凄寂。

[商调·梧叶儿]^①感旧

肘后黄金印^②,樽前白玉卮^③,跃马少年时。巧手穿杨叶^④,新声付柳枝^⑤,信笔和梅诗。谁换却何郎鬓丝^⑥?

【注释】① 梧叶儿:商调曲牌,又名[碧梧秋]、[知秋令],亦入仙吕宫。定格句式为三三五、三三、三七,七句五韵。首二句及第四、五句宜作对句。② "肘后"句:喻官位显赫。典出《晋书·周颢传》:"今年杀诸赋奴,取金印如斗大系肘。"③ 卮(zhī):一种容量大的盛酒器。④ 穿杨叶:即百步穿杨。喻技艺高超。⑤ "新声"句:语出唐白居易《杨柳枝》词:"古歌旧曲君休听,听取新翻《杨柳枝》。"⑥ 何郎:即"傅粉何郎"。三国时魏国的何晏皮肤白晰,魏明帝怀疑他是搽了粉的。后何晏于夏天里大汗淋漓,他擦完汗,脸上仍很白。事见南朝宋刘义庆《世说新语·容止》。

【品评】感叹人生易老,追怀少年得意,最终还是落在无法再换却何郎容颜(代指青春年少)上。首二句及四五六对仗工整,意趣亦佳。末句扣题,感慨万端。

[正宫·小梁州]失题[©]

篷窗风急雨丝丝^②,闷捻吟髭^③。淮阳西望路何之^④? 无一个鳞鸿至,把酒问篙师。 [幺]^⑤迎头便说兵戈事,风流再莫追思^⑥,塌了酒楼,焚了茶肆,柳营花

市®,更呼甚燕子莺儿®!

【注释】① 失题:《雍熙乐府》有 6 首[小梁州]曲,注小山撰。前 3 首见于小山《苏堤渔唱》中,后 3 首又见于汤式《笔花集》中。此首为后 3 首之第 1 首。究为小山撰还是汤式作兹不论。此曲《全元散曲》无"失题"二字。② 篷窗:小船竹篷上窗子。③ "闷捻"句:是说边愁闷吟诗,边捻着胡须觅句。别本"闷"或作"笑"。④ "淮阳西望"三句:淮阳,郡名,今属河南省,宋称怀宁郡,明清为郑州。路何之:路怎么走。鳞鸿:即鱼雁,代指书信。篙师:船夫。⑤ 幺(yōo):"幺篇"的省略。幺,亦作么。北曲连续使用同一曲牌时,后面不再标出曲牌,而写作"幺"或"幺篇"。⑥ 风流:这里是指昔日的繁华。⑦ 柳营花市:喻指青楼妓院。⑧ 燕子莺儿:喻指歌妓。

【品评】小山给人的感觉总是在赶路,似乎他一直都处在飘泊之中。 此篇他又是赶水路奔向淮阳。曲中写到作者与船夫的对话,谈及兵戈之 事,大约已是元代的晚期了。此曲在小山曲中有些特别,就是它具有浓重 的叙事性。寥寥数语,已见出战争的破坏似很严重。惜作品无法编年,不 然真可将其当作"史事"读之了。

[南吕·金字经]感兴

野唱敲牛角^①,大功悬虎头^②,一剑能成万户侯^③。 愁,黄沙白骷髅^④。成名后,五湖寻钓舟^⑤。

【注释】①"野唱"句:用春秋时齐国宁戚事。《吕氏春秋·举难》中说,宁戚在牛车下喂牛,齐桓公郊迎客,宁戚击牛角而悲歌,齐桓公觉得歌者非常人,就将其带回去,后委以重任。②"大功"句:用汉班超事。东汉官修《东观汉记·班超传》中说,班超曾诣相者,相者谓"生燕颔虎头,飞而食肉,此万里侯相也"。后班超果立大功于异域,封为定远侯。③"一剑"句:《战国策·齐策四》:"令曰:有能得齐王头者,封万户侯。"万户侯:本指先秦两汉食邑万户的侯爵,这里泛指高官。④骷髅:《全元散曲》为"髑(dú)髅","髑"为书面语。⑤"五湖"句:用越范蠡功成身退泛舟五湖事。参阅前[双调·水仙子]《山斋小集》注⑤。

【品评】说是不要浮名,道是功成身退,可这其中明显存在着矛盾。 无名无功,退不退呢?小山曲中悄然流露出对历史上成功者的羡慕之情, 否则何以要反反复复去列数他们,且津津乐道呢?想来野唱敲牛角,去找 个相面先生等等,大约在元代怕是不灵验的吧。因而读这类曲子,总觉得 有点酸溜溜的滋味。所谓"不达时皆笑屈原非,但知音尽说陶潜是"(白朴 [仙吕·寄生草]《劝饮》)。亦不过是失落者无可奈何的哀叹而已。然而 就里毕竟有种不甘沉沦的激情在。此正是这类作品芒角四射的内驱力 所在。

[南吕·金字经]乐闲

百年浑是醉^①,满怀都是春,高卧东山一片云^②。 嗔,是非拂面尘。消磨尽,古今无限人。

【注释】① 百年:喻指人生:浑:皆、全,都是。② 高卧东山:东山在今浙江上虞西南,东晋孝武帝时宰相谢安,早年曾隐居东山。详《晋书》谢安本传。一片云:形容隐居者悠闲自得的样子。

【品评】此曲亦远是非、乐闲居之作。元曲家的牢骚往往藏头露角,他们一面是"东山高卧",一面又要拂去面上的是非之尘。若真的是绝了是非之心,哪里还得见是非之尘呢?

[正宮・塞鸿秋]春情

疏星淡月秋千院,愁云恨雨芙蓉面^①。伤情燕足留红线^②,恼人鸾影闲团扇^③。兽炉沉水烟^④,翠沼残花片。 一行写入相思传。

【注释】① 芙蓉面:形容女子面貌姣好。晋葛洪《西京杂记》卷二:"文君姣好,眉色如望远山,脸际常若芙蓉。"② 燕足留红线:典出《丽情集·燕女坟》。宋末娼家女姚玉京嫁后不久,夫亡,矢志奉养公婆。常有双燕筑巢

梁间。某日,其一被鸷鸟抓去,另一燕孤飞悲鸣,翔至玉京臂上,如告别的样子。玉京以红线系其足,说:"明春定来与我为伴。"次年春燕果来。玉京为题诗曰:"昔俦新偶去,今年春又归。故人恩义重,不忍更双飞。"至此后六七年,燕新春必来。玉京病卒,孤燕再来,盘旋哀鸣,飞至玉京坟头,亦死。后每风清月明之时,人们都能看到玉京携燕游汉水之上。这里借以形容离别的孤寂与相思之苦。③闲团扇:搁置一边不用的团扇,用以形容孤单、冷落。梁徐陵《玉台新咏》卷一,班婕妤《怨诗·序》:"昔汉成帝班婕妤失宠,供养于长信宫,乃作赋自伤,并为怨诗一首。"其诗云:"新裂齐纨素,鲜洁如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。常恐秋节至,凉风夺炎热。弃捐箧笥中,恩情中道绝。"④ 兽炉:兽形香炉。沉水烟:沉水香燃烧时的淡淡烟雾。沉水香为一种熏用的香料。

【品评】用典贴切,比喻婉转,且能将二者弥合无间。在小山曲中,此可视为类词化倾向有代表性的作品。

[双调·庆宣和]^①毛氏池亭^②

云影天光乍有无[®],老树扶疏[®]。万柄高荷小西湖[®],听雨,听雨[®]。

【注释】① 庆宣和: 双调曲牌,定格句式为七四、七二二,五句五韵。② 毛氏池亭:未详在何处。③ 云影天光:指浮云遮蔽日光。天光:日光。 乍有无:忽有忽无。④ 扶疏:枝叶繁茂。⑤ 小西湖:言毛氏池亭景色秀丽颇似西湖,只是规模小一些而已。⑥ 听雨:是说荷叶高张,宜于听雨敲打在上面的声音。

【品评】精巧、凝练,句句堪画。康熙《钦定曲谱》以此曲为[庆宣和]定格例曲。

[中吕·卖花声][©]怀古[©]

美人自刎乌江岸[®],战火曾烧赤壁山[®],将军空老玉门关[®]。伤心秦汉,生民涂炭[®],读书人一声长叹!

【注释】① 卖花声:中吕宫曲牌,又名[升平乐],亦入双调。定格句式为七七七、四四七,六句六韵。② 怀古:原为重头 2 曲,这里选的是第 2 首。③ "美人"句:项羽被刘邦围于垓下,慷慨悲歌,与爱妃虞姬泣别,虞姬自杀。项羽逃至乌江畔(在安徽和县境内,今名乌江浦),自觉无颜见江东父老,自刎而死。事详《史记·项羽本纪》。④ "战火"句:指三国时的赤壁之战。事详见《三国志·吴志·孙权传》及《资治通鉴》卷六五。⑤ "将军"句:用东汉班超投笔从戎,长期转战西域,屡建奇功被封为定远侯事。参阅前[南吕·金字经]《感兴》注②。玉门关:古代通西域之要塞,在今甘肃省敦煌西北。⑥ 涂炭:陷于水火之中,形容灾害与苦难。语出《尚书·仲虺之诰》。

【品评】此亦小山名作。语言质朴明快,用典通俗易晓,表现了作者关心民瘼、敢于批判现实社会的真正艺术家的勇敢。全曲词句警拔,振聋发聩。或以为可与张养浩[中吕·山坡羊]《潼关怀古》合而为怀古曲中之双璧,为元散曲中经典性作品。

[中吕•卖花声]客况

十年落魄江滨客,几度雷轰荐福碑^①,男儿未遇暗伤怀^②。忆淮阴年少^③,灭楚为帅,气昂昂汉坛三拜。

【注释】①"雷轰"句:宋释惠洪《冷斋夜话》卷二载,范仲淹守鄱阳(今属江西),穷书生张镐来投。荐福寺有唐欧阳询所书碑刻,其拓本值千钱,范拟为张拓印千本售之,以作赶考盘缠。备好纸墨,将拓未拓,忽夜间雷雨大作,将碑击碎。后遂以此事喻时运乖舛。时有语云:"时来风送滕王阁,运去雷轰荐福碑。"②未遇:不得志,不为时所用。③"忆淮阴"三句:据《史记·淮阴侯列传》载,韩信少年时家贫,曾受胯下之辱。后被刘邦登坛拜为大将,并辅佐灭楚兴汉。参阅前「双调·殿前欢〕《次酸斋韵(二首)》注⑧。

【品评】题作《客况》,当为仕途奔波、心绪郁积时之牢骚语。心中垒块,不须酒浇,亦自迸出吻喉。马致远曾作《荐福碑》杂剧,第三折中张镐唱道:"哀也波哉,西风动客怀,空着我流落在天涯外!"小山心境意绪,与他的前辈马致远是息息相通的。

[正宫·汉东山]^①述感^②

红妆间翠娥,罗绮列笙歌,重重金玉多。受用也末哥³!二鬼无常上门呵⁴,怎地躲?索共他⁵,见阎罗⁶。

【注释】① 汉东山:正宫曲牌,又作[撼动山],定格句式为五五、五二七、三三三,共八句八韵。第四句后须加"也么哥"。② 述感:《张小山北曲联乐府》此一组重头曲共 10 首,无题目。明李开先辑《张小山小令》此组曲题作《感述》。这里选的为原第 4 首。③ 受用:享受,亦含舒服意。也末哥:或作"也么哥",表示感叹语气的衬字词组,无实意。④ 二鬼无常:传说中地狱能勾摄人生魂的差役,有黑、白二无常。无常:本为佛家语,谓世间一切事物不能久住,时时处于生灭成毁之中。详《涅槃经一·寿命品》。⑤ 索共他:须随他一起。索:须索。⑥ 阎罗:即阎罗王,地狱之王。本为梵语"阎摩罗"、"阎摩罗阇"简称。俗谓其执掌阴间世界,能定阳间人之生死。

【品评】此曲令人想起辛弃疾词句"君莫舞,玉环飞燕皆尘土"(《摸鱼儿》)。小山愤世嫉俗,对权豪显贵们的奢侈不屑一顾。受用吧,享乐吧,一朝"阎王亲自唤,鬼神自来勾"(关汉卿[南吕·一枝花]《不伏老》),在死神面前人都是平等的。小令出语波俏,看似信口呼出,实则有力地鞭挞了人世间的不平。与《红楼梦》中的《好了歌》用意仿佛。

任昱(一首)

任昱,字则明,四明(今浙江宁波)人。与张可久、曹明善同时,亦相交游。善诗,工曲。少年时风流倜傥,游于市井勾栏间,写过不少散曲,在歌妓中传唱,流布于裙钗间。晚年移志于诗,尤工七言。其散曲作品多宴游、送别与怀古类作品,风格流利清新,而不失自然之趣。今存散曲小令59首,套数1套。《太和正音谱》将其列入"词林之英杰"一百五十人中。

[中吕·红绣鞋]春情

暗朱箔雨寒风峭^①,试罗衣玉减香销^②。落花时节怨良宵。银台灯影淡,绣枕泪痕交。团圆春梦少。

- 【注释】① 朱箔:以竹篾编织而成的朱红色帘子。风峭:风急。② 玉减香销:谓人憔悴了。玉:指玉肌,形容女子肌肤润泽而白晰。
- 【品评】纯用白描手法。作者将闺中人相思念远与意绪感伤,置于暮春雨夜的背景中。灯影泪痕衬以雨寒风峭,是颇见匠心的。首起一联语工意蓄,洵为佳句。通体秀润如画,情韵弥永。

张子坚 (一首)

张子坚,名风,生平籍里均未详,只知其曾官运判。与张可久约略同时。元张宪《玉笥集》卷八有《挽张子坚》诗,其中有云:"文仅典州郡,武徒经离乱。……身冷家人散,门荒过客悲。"可知其生平艰危,困顿而失意。另,张可久有3首[清江引],系作于张子坚席上的。《太和正音谱》列其于"词林之英杰"一百五十人中。其散曲作品今仅存小令1首。

[双调•得胜令]

宴罢恰初更,摆列着玉娉婷^①。锦衣搭白马,纱笼照道行^②。齐声,唱的是[阿纳忽]时行令^③。酒且休斟,俺待据银鞍马上听。

【注释】① 玉娉(pīng)婷:指如花似玉的美女。娉婷:美女。②"纱笼"句:古代官员夜间出行时,有差役在前持灯笼照亮道路。纱笼,即纱灯。③ 阿纳忽:当时流行的小曲名,属双调,全曲四句,句式为四四六四,详见陶宗仪《南村辍耕录》卷二七《杂剧曲名》。

【品评】按当时人的说法,作者"文仅典州郡",即做过典吏一类小官,然这首小曲中马上听曲时却很排场,很阔绰。想来不能将曲中描写的人物径直视为作者。曲子提供了当时流行小曲风行的情况,当是曲史上活的材料。

钱霖(二首)

钱霖,字子云,世居松江(今属上海)南城,博学而工于文章。因不为时所用,遂弃家入道,更名抱素,号素庵。初建庵于松江东郭,后迁湖州,晚年居嘉兴(今属浙江)。有词集《渔樵谱》,杨维桢为之序。编有散曲集《江湖清思集》,又著有《醉边馀兴》。《录鬼簿》(曹楝亭本)谓其"词语极工巧"。《太和正音谱》列其于"词林之英杰"一百五十人中。今仅存小令4首,套数1套。

[双调·清江引][©]二首

梦回昼长帘半卷,门掩荼蘼院^②。蛛丝挂柳绵^③,燕嘴粘花片,啼莺一声春去远。

恩情已随纨扇歇^④, 攒到愁时节^⑤。梧桐一叶秋, 砧杵千家月^⑥, 多的是几声檐外铁^⑦。

- 【注释】① 清江引:原为一组 4 首重头曲,这里选的是第 1、第 4 首。② 茶蘑院:种有茶蘑花的院落。茶蘑:亦作"醛醿"。蔷薇科落叶灌木,初夏开花,花有黄、白等色。③ 柳绵:即柳絮。④ 纨扇:用细绢制成的团扇。⑤ 攒:此同攥(zuàn),即握。⑥ 砧杵(zhēn chǔ):捣衣石与棒槌。古诗中常以此作为浣洗、缝制寒衣的意象,唤起游子伤感意绪。⑦ 檐外铁:即铁马。指悬于檐下的铁片,风吹则相击发声。
- 【品评】二曲曲折婉挚,悱恻缠绵,闺情之隽咏也。闺情、宦情时有可通,或作者有深意寓在其中。前曲写惜春,意象特美,既有对美的留连,亦含无奈与悲哀,此情此景,岂止是闺中?后曲不知如何令人读出被弃绝的意味。秋扇见捐,桐叶离枝,游子尚有人寄去寒衣,而曲中闺妇却只有孤独与怅惘,这或许正是作者对黄冠青袍、荧灯经卷生活的独特感受吧。

顾德润(一首)

顾德润,字君泽,又作均泽,号九山,松江(今属上海)人。曾任杭州、平江路吏。与诗人钱惟善交厚,钱氏有《送顾君泽移平江》诗相赠。诗中有云:"君家九峰下,作吏善时名。隐语中郎学,歌章大雅声。"曾自刊《九山乐府》、《诗隐》二集售于市。《太和正音谱》评其词"如雪中乔木"。其散曲作品今存小令8首,套数2套。

[中吕•醉高歌过摊破喜春来] ◎ 旅中

长江远映青山,回首难穷望眼。扁舟来往蒹葭岸^②,烟锁云林又晚。 篱边黄菊经霜暗,囊底青蚨逐日悭^③。破清思晚砧鸣^④,断愁肠檐马韵^⑤,惊客梦晓钟寒。归去难!修一缄,回两字寄平安^⑥。

【注释】① 醉高歌过摊破喜春来:中吕宫带过曲。[醉高歌]定格句式为六六、七六,四句四韵;[摊破喜春来]为七七、六六六、三五,七句五韵。② 扁(piān)舟:小船。蒹葭(jiān jiā):芦苇。《诗•秦风•蒹葭》:"蒹葭苍苍,白露为霜。"③ "囊底"句:谓口袋中的钱越来越少。青蚨:指钱。晋干宝《搜神记》卷十三中说,南方有一种小虫,名青蚨。取其子,母必来,不以远近,必知其处。以虫血涂钱,花出去的钱,"皆复飞归,轮转无已"。后遂以青蚨代指钱。④ 砧鸣:指捣衣声。参阅前钱霖[双调•清江引]曲注⑥。⑤ 檐马韵:即风动铁马声。参阅前钱霖[双调•清江引]曲注⑦。⑥ 寄平安:即报平安。唐段成式《酉阳杂俎续集》十:"童子寺有竹一窠,才长数尺。相传其寺纲维,每日报竹平安。"

【品评】秋日旅程之中,一派萧条,一腔旅愁。曲子层层递进,情景交融,直逼出一句"归去难"来,读之令人为之动容。曲语浅近畅达,却能以其浅出之以深,颇耐嚼味。诗人心愿是还乡,信矣!当然,这还乡更含有还精神家园之意,故我们读这类作品总是百读不厌,浮想联翩。

徐再思(十三首)

徐再思,字德可,浙江嘉兴人。因"好食甘饴,故号甜斋"。《录鬼簿》中说他做过"嘉兴路吏",且"为人聪敏秀丽"、"交游高上(尚)文章士"。与张可久约略同时,为元代后期著名散曲作家。清褚人获说他"旅寄江湖,十年不归"(《坚瓠集·丁集》卷四)。可知他曾四处飘零。因他与贯云石的号一酸一甜,相映成趣,故今人任讷曾将二人散曲合辑成集,名为《酸甜乐府》。实际上二人生活阅历与作品风格差异很大。其散曲今存小令百余首。《太和正音谱》评其词"如桂林秋月"。

[双调·折桂令]春情

平生不会相思^①,才会相思,便害相思。身似浮云^②,心如飞絮,气若游丝。空一缕馀香在此,盼千金游子何之^③?症候来时^④,正是何时?灯半昏时,月半明时。

【注释】①"平生"三句:是说生来不曾懂得何为相思滋味,刚知道相思是怎么回事,就落人情网,害起相思病来。②"身似"三句:形容害相思的迷离惝恍状态。气若游丝:气息微弱。③盼千金:比喻企盼之珍贵,意谓意中人归来比什么都重要。何之:不知往哪里去了。④症候:即征兆。指上面所说的害相思之种种情状。

【品评】此为甜斋名作。其佳胜处在于描摹闺中人心理情态,细微生动,神情毕现。其语言亦为纯正之口语,真如弹丸脱手,不粘不滞,清畅爽利。诚如吴瞿安先生所言:"语语俊,字字绝,真可压倒群英,奚止为一时之冠!"(《顾曲麈谈》卷下)

[双调·殿前欢]观音山眠松[⊕]

老苍龙®,避乖高卧此山中®。岁寒心不肯为梁

栋[®],翠蜿蜒俯仰相从[®]。秦皇旧日封[®],靖节何年种[®]? 丁固当时梦[®]。半溪明月,一枕清风。

【注释】① 观音山:在今江苏扬州西北,山上有寺,因寺内供奉观音像而得名。眠松:倒卧的老松树。② 老苍龙:以老松树苍劲虬拔以喻隐居高士。③ 避乖:逃避祸乱。乖:背谬。引申为灾祸与动乱。④ 岁寒心:语出《论语·子罕》:"岁寒,然后知松柏之后凋也。"比喻隐士操守之冰清玉洁。不肯为梁栋:指不肯出仕为官。⑤ "翠蜿蜒"句:指随松树而生长的藤蔓亦枝叶茂盛。借此喻相依为命、生死相守的人生伴侣。⑥ "秦皇"句:《史记·秦始皇本纪》:"二十八年……乃上泰山,立石,封,祠祀。下,风雨暴至,休于树下,因封其树为五大夫。"以秦始皇封树事喻眠松经历之不凡。⑦ "靖节"句:晋陶渊明谥靖节,其作品中常提到松。如"三径就荒,松菊犹存"(《归去来兮辞》)。⑧ "丁固"句:三国时吴国的丁固为尚书时,曾梦见松树生于腹上,人谓:"松字十八公也。后十八年,其为公乎!"后果位至大司徒。详见《艺文类聚》卷八十八引晋张勃《吴录》。

【品评】松树在甜斋笔下被人格化了。哪里是什么眠松?分明是高隐之士的情操与品格的张扬。咏物之作,贵在开口便知为何物。且通篇未见一"松"字,便是不著题目,亦可从不即不离中知其咏松也。

[双调·水仙子]夜雨

一声梧叶一声秋^①,一点芭蕉一点愁^②,三更归梦三更后。落灯花棋未收^③,叹新丰孤馆人留^④。枕上十年事^⑤,江南二老忧^⑥,都到心头。

【注释】①"一声"句:点化温庭筠《更漏子》词:"梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。"②"一点"句:指雨滴落在芭蕉叶上,每一滴的声音都唤起游子的旅愁。③"落灯花"句:化用南宋赵师秀《有约》诗:"有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。"④"叹新丰"句:用唐代马周困新丰事。唐初中书令马周贫贱时,曾住在新丰(今陕西临潼东北)旅舍

中,遭到店主人的冷遇与欺侮,详《新唐书·马周传》。这里是作者以马周自况。⑤ "枕上"句:是说十年飘泊生涯如梦境般逝去。⑥ 江南二老:指江南家乡的父母双亲。

【品评】这可以看作是甜斋飘泊生涯的真实写照。仕宦奔波,颠沛流离,名作"甜斋",命则苦涩之极。在[双调·蟾宫曲]中,甜斋写道:"十年不到湖山,齐楚秦燕,皓首苍颜。"联系褚人获说的"旅寄江湖,十年不归",可知"十年"并非虚指。而足迹遍及"齐楚秦燕",亦可见出甜斋飘泊地域之广泛。小令多点化前人诗词名句,由于体会得深切,更兼个人经历之丰富,则仿佛句由己出,不着痕迹。起头三句被王世贞评为"情中紧语也"。

[双调·水仙子]红指甲

落花飞上笋芽尖^①,宫叶犹将冰箸粘^②,抵牙关越显得樱唇艳^③。怕伤春不卷帘,捧菱花香印妆奁。雪藕丝霞十缕^④,镂枣斑血半点,掐刘郎春在纤纤^⑤。

【注释】①"落花"句:喻红指甲有如落红飞粘在笋芽尖上。②宫叶:指御沟红叶,取其"红"意。参阅前卢挚[双调·沉醉东风]《重九》注②。冰箸:晶莹的筷子。此处犹冰柱,喻指纤纤手指。③"抵牙关"句:是说将手置于唇边,红指甲与红唇相映衬,愈显出娇艳之美来。④"雪藕"二句:言十颗红指甲如十缕彩霞,每一颗指甲都如雕刻的红枣,颜色鲜艳。雪藕:喻白晰的皮肤。⑤刘郎:借刘晨、阮肇登天台上遇仙女事,参阅前马致远[南吕•四块玉]《天台路》注①。这里以刘郎代指艳遇红指甲女子的男子。掐:这里是按与握之意。春在纤纤:情在纤巧美丽的手指上。

【品评】元曲家每每写及女子红指甲、纤足等,不可简单视为游戏笔墨。一则它曲折流露出出世、隐逸之士对人生的新的价值取向,对人的自然情欲的张扬与肯定;二则传达出对虚伪的假道学的鄙弃,带有某种意义上的对旧传统的挑战性。故许多大家亦不弃此类题材,可以说它依稀开了明清戏曲小说人道主义思潮之先河,未可轻易否定。大约正是在这样的意义上,吴瞿安先生才激赏此曲及同调牌的《佳人钉履》等篇。可参阅吴梅《顾曲摩谈》卷下。

「双调·水仙子]马嵬坡[®]

翠华香冷梦初醒^②,黄壤春深草自青,羽林兵拱听将军令^③。拥鸾舆蜀道行^④,妾虽亡天子还京。昭阳殿梨花月色^⑤,建章宫梧桐雨声^⑥。马嵬坡尘土虚名。

【注释】① 马嵬坡:唐玄宗幸蜀途中赐死杨贵妃处。参阅前马致远[南吕·四块玉]《马嵬坡》注①。② 翠华:皇帝仪仗中饰以翠羽的旗帜。这里代指唐玄宗李隆基。③ 羽林兵:唐时朝廷有左右龙武军与左右羽林军。这里是指唐玄宗的护驾军队。拱听:拱手听命。将军令:宿卫官陈玄礼在马嵬驿突然率部下屯兵不肯西行,迫使唐玄宗赐死杨国忠、杨玉环(贵妃)兄妹。④ 鸾舆:皇帝所乘坐的车驾,亦代指皇帝。⑤ 昭阳殿:汉宫名,为汉成帝宠妃赵飞燕寝宫,这里借指唐宫。梨花月色:喻杨贵妃娇容。白居易《长恨歌》:"玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。"⑥ 建章宫:汉武帝所建宫殿名,这里借指唐宫。梧桐雨声:白居易《长恨歌》:"春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。"是描写唐明皇对杨贵妃的思念之情。

【品评】以"马嵬坡"为题材的诗词曲不知凡几,甜斋此曲却能翻空出奇,出之以杨妃的视角与口吻。"妾虽亡天子还京"句更妙,竟以杨妃亡灵的声情出之,尤为耐人寻味。结句"马嵬坡尘土虚名"也颇有深意,杨玉环的悲剧不过是"女人祸水论"的牺牲品,皇上照还京,顶了罪过虚名的杨玉环,却只能付与马嵬尘土了。

[双调·清江引]相思

相思有如少债的^①,每日相催逼。常挑着一担愁,准 不了三分利^②。这本钱见他时才算得。

【注释】① 少债:欠债。② 准:偿还。

【品评】小曲比喻新奇,语言爽利,一如小儿女声吻口气。看他用韵,

新钉截铁,不押而叶,不期而遇,可谓百中无一,难有其匹。至于意味,更堪细玩,褚人获谓"其得相思三昧者欤"(《坚瓠壬集》卷三)! 乃为的评。任讷《曲谐》中则谓:"以放债喻相思,亦元人沿用之意,特以此词为著耳。"

[越调·凭阑人]春情

誓拥春云松玉钗[□],眉淡秋山羞镜台。海棠开未开,粉郎来未来[□]。

【注释】①"髻拥"二句:形容闺中女子为春情所困扰,懒于梳妆打扮的情态。春云:喻指女子蓬松的头发。秋山:喻女子黛眉。羞镜台:即羞对镜台。"羞"在这里是懒于的意思。② 粉郎:三国时魏国的何晏(平叔)貌美而皮肤白晰,如常敷粉,后遂以"敷粉何郎"代指美男子。事详南朝宋刘义庆《世说新语·容止》。

【品评】寥寥数语,神情毕现。海棠将开未开,情郎将至未至,恋爱中的等待,是最富于包孕的时刻。小曲将复杂微妙的内心活动,通过懒于梳妆、羞对镜台的内心独白,揭示了出来。人物亦因此而被写活了。

[中吕·阳春曲]赠海棠^①

玉环梦断风流事^②,银烛歌成富贵词^③。东风一树 玉胭脂^④,双燕子,曾见正开时。

【注释】①海棠:喻指美女。参见前马致远[南吕·四块玉]《马嵬坡》注②。这里或为某歌妓名。②"玉环"句:用马嵬坡杨玉环被赐死事。以杨贵妃喻所赠女子之美。③"银烛"句:由苏轼《海棠》诗中"只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆"点化而来。富贵词:海棠与牡丹同被视为富贵之花。④东风:指春风。玉胭脂:喻指鲜艳的海棠花光泽似玉,红似胭脂。

【品评】小曲以花喻人,含蓄蕴藉中暗藏凄婉,仿佛为女子的命运担忧。结二句以双燕子饱览海棠开得正妍,寓花开花落自有时,似亦含惆怅

与叹惋。

[中吕•朝天子]西湖

里湖,外湖^①,无处是无春处。真山真水真画图,一 片玲珑玉。宜酒宜诗,宜晴宜雨,销金锅锦绣窟^②。老 苏^③,老逋^④,杨柳堤梅花墓^⑤。

【注释】① 里湖、外湖:杭州西湖以苏堤为界,分里湖与外湖。② 销金锅:是说西湖为繁华、靡费之游冶去处。宋周密《武林旧事》卷三:"西湖天下景,朝昏晴雨,四时总宜。……日糜金钱,靡有纪极。故杭谚有'销金锅'之号。"③ 老苏:指苏轼。他曾两度出任杭州知府,现存的"苏堤",就是他第二任上疏浚西湖时修筑的。④ 老逋:即北宋诗人林逋,字君复。他终身不仕,亦不婚娶,隐居西湖孤山,赏梅养鹤,有"梅妻鹤子"之说。卒谥"和靖先生"。⑤ 杨柳堤:即苏堤。梅花墓:即和靖墓。

【品评】此曲用笔简淡而粗豪,多以全景和远景出之,有酣畅淋漓之美。即使写具体景观,也以写意笔法为之,全是远眺式的。全曲疏爽俊逸,泼墨泼彩,有很强的艺术概括力。

[商调·梧叶儿]钓台^①

龙虎昭阳殿^②,冰霜函谷关^③,风月富春山^④。不受千钟禄^⑤,重归七里滩^⑥,赢得一身闲。高似他云台将坛^⑦。

【注释】① 钓台:指汉代隐士严光垂钓处,在今浙江桐庐南富春江畔。 参阅前张可久[双调·殿前欢]《次酸斋韵(二首)》注①。② 昭阳殿:汉武帝时的后宫宫殿。汉成帝时为赵飞燕寝宫。此代指汉光武帝刘秀的皇宫。 ③ 函谷关:秦之东面关隘。在今河南灵宝南。因其关城藏于谷中,允称险关。④ 富春山:亦称"严陵山"、"陵山"。在今浙江桐庐县西,为严光(子 陵)归隐后躬耕之处。⑤ 千钟禄:即"千钟粟",指丰厚的俸禄。钟:古代量器。一钟为六斛四斗。⑥ 七里滩:亦称"严陵濑",即钓台。⑦ 云台将坛: 云台为东汉南宫中之高台。汉明帝时朝廷曾将中兴功臣二十八名将领图像绘于其上,后因以用作表彰功臣的典故。事详《后汉书・马武列传》。将坛指汉高祖刘邦筑坛拜韩信之坛。参阅前张可久之[中吕・卖花声]《客况》注③。

【品评】一身闲胜于登坛拜将,仕途险似"冰霜函谷关"。元曲家惯常之咏也。甜斋十年飘泊,感同身受,他将严陵钓台与云台将坛作强烈对比,用意深刻。

[商调·梧叶儿] 革步^①

山色投西去^②,羁情望北游,湍水向东流。鸡犬三家店^④,陂塘五月秋^⑤,风雨一帆舟。聚车马关津渡口^⑥。

【注释】① 革步:这里指改旱路行程为水路舟行。② 投:朝、往。③ 湍(tuān)水:急流。④ "鸡犬"句:化用唐温庭筠《商山早行》诗:"鸡声茅店月,人迹板桥霜。"三家店:指偏僻的山村。⑤ 陂(bēi)塘:池塘。五月秋:是说气候凉爽。⑥ 关津:水陆交通要道的码头。

【品评】此曲可视为甜斋十年飘泊生涯的一个缩影。风雨兼程,水路 陆路;鸡声茅店,关津码头;辗转东西,不分季候。虽无一字写及疲劳厌倦, 气息中已露出游子愁怀。

[商调·梧叶儿]春思 (二首)

芳草思南浦^①,行云梦楚阳^②,流水恨潇湘^③。花底春莺燕^④,钗头金凤凰,被面绣鸳鸯。是几等儿眠思梦想^⑤。

鸦鬓春云亸^⑤,象梳秋月鼓^⑦,鸾镜晓妆迟^⑧。香渍

青螺黛®,盒开红水犀,钗点紫玻璃。只等待风流画眉®。

【注释】① 芳草,隐含怀人之意。汉淮南小山《招隐十》,"王孙游兮不 归,春草生兮萋萋。"南浦:指与情人分手的地方。战国楚屈原《九歌·河 伯》:"送美人兮南浦。"又南朝梁江淹《别赋》:"送君南浦,伤如之何!"② 楚 阳,即楚阳台。代指男女幽欢之处所。战国楚宋玉《高唐赋•序》,"日为行 云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。"③ 潇湘:湘江之别称。唐李白《远别 离》:"远别离,古有皇英之二女,乃在洞庭之南,潇湘之浦。海水直下万里 深,谁人不言此离苦!"这里以娥皇、女英等待舜而不见舜至,溺湘江而死, 喻离别之恨及思念之情。④"花底"三句:以成双成对的春莺燕、金凤钗和 绣鸳鸯,以喻闺中人期盼情郎归来的心情。⑤ 几等儿:犹言"几般儿"。即 多么地、何等地。⑥ 鸦鬃·形容乌黑的鬃发。蝉(duǒ)·偏欹。此形容无心 梳妆,鬓发散乱。⑦ 象梳:象牙制成的梳子。秋月:喻指压头梳的形状。 攲(qī):倾斜。⑧ 鸾镜:镜的美称。相传汉代罽(jì)宾国王得到一只鸾,三 年不叫。将其置于镜前,鸾视自己的影子以为同类,就悲鸣而死。事详南 朝宋刘敬叔《异苑》。⑨"香渍"三句:以香料涂于发髻、打开胭脂盒、备好 琉璃钗,等候意中人。⑩ 风流画眉:用张敞画眉事。参阅前张可久「中 吕·朝天子]《闺情》注①。

【品评】风流凄婉,晏、欧继响。念远怀人,春思伤情,此中国文学传统题材,经典既多,超越殊难。甜斋此二曲,重在挖掘人物细微的心理活动,层次感与纵深感均很强烈,别饶一段情趣。

曹德 (三首)

曹德,字明善,生卒年不详,衢州(今属浙江)人。曾任衢州路吏、山东宪吏。后至元五年(1339),曾在都下作[清江引](又名[岷江绿])二曲讥讽权贵伯颜专权,滥杀无辜,并大书揭于五门之上,遂遭伯颜缉捕,南逃至吴中僧舍中避祸。后伯颜事败,方再入京城。他与任昱、薛昂夫等有唱和。《录鬼簿》称其曲"华丽自然,不在小山之下"。《太和正音谱》将其列入"词林之英杰"一百五十人中。《全元散曲》录存其小令18首。

[中吕·喜春来]和则明韵^①(二首)

春云巧似山翁帽[®],古柳横为独木桥。风微尘软落红飘,沙岸好,草色上罗袍[®]。

春来南国花如绣,雨过西湖水似油。小瀛洲外小红楼[®],人病酒[®],料自下帘钩[®]。

【注释】①则明:曲家任昱的字。原和曲共3首,这里选的是第2、第3曲。任昱原作未见其现存曲中。此曲或作卢挚作。②山翁帽:晋山简喜倒戴白头巾,称山翁帽。见《晋书·山简传》。③草色句:化用南朝梁何逊《与苏九德别》诗中"春草似青袍"句意。④小瀛洲:杭州西湖中岛名。⑤病酒:即中酒,指饮酒过量或连续醉酒,所造成的身体不适。⑥料:估量,猜想。自:始。下帘钩:指和衣安寝。

【品评】二小曲写得空灵飘逸。前一首以诗笔为画笔,有如册页上小品,寥寥数笔,情趣盎然。"山翁帽"之喻已是奇笔,而"草色上罗袍"更是奇上之奇。后一首于泼彩纵笔写足江南风景之后,又小心点染,着意收拾,小楼、饮者、帘钩,真可谓巧丹青手也。

[三棒鼓声频] ® (渊明醉归图)

先生醉也,童子扶者。有诗便写,无酒重赊。山声野调欲唱些,俗事休说^②。 问青天借得松间月,陪伴今夜。长安此时春梦热^③,多少豪杰,明朝镜中头似雪,乌帽难遮^④。 星般大县儿难弃舍,晚入庐山社^⑤。比及眉未攒^⑥,腰已折,迟了也去官陶靖节。

【注释】① 三棒鼓声频:传为元代行乞时所唱的时令小调,宫调已失。《全元散曲》作[不知宫调]。② 俗事:尘俗之事。这里主要指功名利禄。③ 长安:历数代之古都,此代指京都。春梦:追逐功名富贵之梦想。春,喻好景不长。宋赵德麟《侯鲭录》卷七中说,苏轼贬谪海南昌化时,"有老妇年七十,谓坡云:'内翰昔日富贵,一场春梦。'坡然之。里中呼此媪为春梦婆。"后遂以一场春梦喻指富贵梦。④ 乌帽:即乌纱帽,官帽。古代官员所戴的一种用乌纱制成的帽子。⑤ 庐山社:即白莲社。由晋名僧慧远法师在庐山虎溪东林寺发起组织的佛社。此承上句而来。星般大县儿,指陶潜曾为彭泽令。《莲社高贤传》:"远法师与诸贤结莲社,以书招渊明。渊明曰:'若许饮则往。'许之,遂造焉。忽攒眉而去。"⑥ "比及"三句:是说陶渊明解官已迟,若未曾折腰之前就辞官归隐,加入莲社,就无可挑剔了。比及:待到,这里是假使、如果之意。攒:这里是皱(眉)的意思。陶靖节:陶渊明谥号为靖节先生。

【品评】三棒鼓即曲有三叠。一叠言钦羡之意;二叠述隐逸之惬意、适志,并反衬以京城还在热梦中沉溺的不省悟者;三叠则作起了翻案文章,"指责"陶渊明省悟已晚,辞官归隐已迟。假如早些悟透,何必再去折腰?三叠乃是奇文,亦是曲中之要义。此曲由图说起,层层深入,由钦羡而质疑,因质疑而议论风生——这是同类曲中所少见的,也是其大妙之处。从形式上看,此曲语言通俗流畅,一气呵成,酣畅淋漓而又承转自如,极饶民间文学韵味,无疑是元散曲中之佳构。

高克礼 (二首)

高克礼,字敬臣,号秋泉。河间(今属河北)人。一说为济南人。生卒年未详。《录鬼簿》将其列为"方今才人",评曰:"小曲、乐府,极为工巧,人所不及。"曾与乔吉、萨都剌、杨维桢等有交游,当为同辈人。曾任县尹。至正八年(1348)任庆元(今属浙江)理官。治事以清正为本,简淡自处。《太和正音谱》列其于"词林之英杰"一百五十人中。《全元散曲》仅录存其小令4首。

[双调·雁儿落带过得胜令][◎]

寻致争不致争^②,既言定先言定。论至诚俺至诚,你薄幸谁薄幸^③? 岂不闻举头三尺有神明^④,忘义多应当罪名。海神庙见有他为证^⑤,似王魁负桂英,碜可可海誓山盟。缕带难逃命^⑥,裙刀上更自刑,活取了个年少书生。

【注释】① 此带过曲咏宋元民间盛传的《王魁》故事。大意是:士子王魁科场落第,流落街头。敫桂英援之以手,并多方帮助王魁,资助盘缠,让他再去求取功名。王魁发誓不负桂英。后王魁高中状元,背心另娶,桂英愤而自刎,其鬼魂夺了王魁性命。其本事出于宋张邦畿《侍儿小名录拾遗》引《摭言》。宋元南戏、元杂剧以及明清传奇中均有以此为题材的剧目。② 致争:竭力争辩。③ 薄幸:薄情,忘恩负义。④ 举头三尺有神明:宋元民间俗语,意为行事不能昧心,神明可鉴。⑤ "海神庙"三句:桂英送王魁上朝取应之前,曾一同往海神庙盟誓,请海神作证。王魁曾言:"吾与桂英不相负,若生离异,神当击之。"碜(chěn)可可:宋元俗语。形容凄惨可怕的样子。这里有发毒誓之义。碜,用同"瘆"和"瘁"。⑥ "缕带"三句:桂英的鬼魂复仇时是用缕带(裙带)将王魁勒死的,而她得知王魁负心,愤而自杀

则是用刀子(自刑)。年少书生:指王魁。此句起始任本作"绣带里难逃命",用"缕带"似更妥帖,此从《全元散曲》。

【品评】此以散曲形式吟咏广为流传的民间故事,类于民间说唱,拓展了散曲文学的题材范围。它多用民间俗语,代拟桂英声吻,神情毕现,酣畅淋漓。这就更证明了散曲"为戏曲之本基"(刘永济先生语)的说法是有根据的。同时,此曲也表明了作者的民间文学立场。

[越调·黄蔷薇带过庆元贞]^①天宝遗事^②

又不曾看生见长³,便这般割肚牵肠⁴。唤奶奶酪子里赐赏⁵,撮醋醋孩儿也弄璋⁶。 断送他潇潇鞍马出咸阳⁷,只因他重重恩爱在昭阳,引惹得纷纷戈戟闹渔阳。哎,三郎⁸,睡海棠⁹,都则为一曲舞《霓裳》¹⁰。

【注释】① 黄蔷薇带讨庆元贞:越调带讨曲,定格句式是:「黄蔷薇]五 五、六六,四句四韵: [庆元贞]七七七、五五,五句五韵。② 天宝遗事:此曲 写唐明皇、杨贵妃事。天宝:唐玄宗年号(742-755)。③"又不曾"句:是 说杨贵妃与安禄山的关系。相传杨贵妃曾认安禄山为义子,故有此语。意 思是并非眼看着他长大的。④ 割肚牵肠:宋元俗语,犹牵肠挂肚。这里是 说杨贵妃与安禄山并无血缘关系,没有必要百般惦记,事事牵挂。⑤ 唤奶 奶,即叫妈妈。宋元俗语称亲娘为奶奶。酩子里,亦作"瞑子里",意为背地 里、暗地里。全句是说安禄山叫杨贵妃妈妈,无非是为了得到封赏。⑥ 撮 醋醋, 当亦是宋元俗语, 其义未详。弄璋, 指生男孩子。《诗・小雅・斯 干》:"载弄之璋。"郑玄笺:"男子生而玩以璋者,欲其比德焉。"按:"撮"有变 出义,全句当是说如何撮弄出个弄璋的儿子来。含戏谑、揶揄意。⑦"断 送他"三句:是说"安史之乱"爆发,唐玄宗仓皇幸蜀(出咸阳),根由皆为玄 宗宠幸杨贵妃, 惹出了"渔阳鼙鼓动地来"。咸阳, 故址在今陕西西安市西 之渭城,为战国时秦孝公所建都城。此代指京城。昭阳:本为汉宫名,汉武 帝未央宫八区中有昭阳殿,汉成帝妃赵飞燕曾居于此。这里代指唐玄宗后 宫。渔阳:唐郡名,故治在今天津蓟县,为安禄山起兵处。⑧ 三郎:唐玄宗 李隆基是唐睿宗李旦第三子,故有此称。⑨ 睡海棠:指杨贵妃。参阅前孙

周卿[双调·沉醉东风]《宫词》注⑥。⑩《霓裳》:舞曲名。相传本为婆罗门曲,传自西凉,河西节度使杨敬述将其献与唐玄宗,经玄宗修改润色后,名以《霓裳羽衣曲》。

【品评】以散曲叙事,一如上曲韵致。惟作者将酿成"安史之乱"的原因一味推到李、杨身上,带着浓重的"女人祸水"意识,这就只能说是一种局限了。

李伯瞻(一首)

李伯瞻,蒙古名彻彻千,又名薛彻千,汉名屺,字伯瞻,号熙怡。居于龙兴(今江西南昌)。为元初功臣李恒之孙。其先姓于弥氏,世为西夏国主,唐末赐姓李。其曾祖时内附,以淄州为乡郡。父世安,累官至中书平章。伯瞻曾于泰定间(1324—1327)官翰林直学士,除中议大夫。天历间(1328—1330)归省龙兴。顺帝时曾任兵部侍郎。善书画,通音律。其散曲情怀淡泊,表现出对官场生活的厌倦与归隐之想。《太和正音谱》将其列于"词林之英杰"一百五十人中。《全元散曲》录存其小令7首,残曲1首。

[双调·殿前欢]省悟[©]

去来兮,黄鸡啄黍正秋肥。寻常老瓦盆边醉^②,不记东西。教山童替说知:权休罪^③,老弟兄行都申意^④。今朝溷扰^⑤,来日回席^⑥。

【注释】① 省悟:原为一组同题重头曲,共 7 首,此为第 2 首。② 老瓦盆:指民间粗陋之酒器。③ 权:姑且。罪:怪罪。④ 行(háng):用于名词或代词后边表示复数。相当于"们"、"等"。有时也解释为那边(厢)、那里。申意:说明心意。这里是致歉意的意思。⑤ 溷(hùn)扰:打扰,叨扰。⑥ 回席:回请。即设宴邀请别人饮酒以示答谢。

【品评】小曲摄取了醉酒后懵懵懂懂时叮嘱小童的细节,活脱脱画出了一个性情豪爽、却又不忘礼数的饮者形象。语言俚俗而有味,声吻酷肖,令人过目难忘。

吕止庵 (一首)

吕止庵,别有吕止轩,各本所收作品时有交错,一般疑为一人。生卒年及生平经历均不详。其散曲多感时伤怀、发摅积郁之作,间亦流露出兴亡感慨与故国情怀,或宋亡不仕之遗民曲家。《全元散曲》录存其小令32首,套数4套。《太和正音谱》评其词"如晴霞结绮"。

[仙吕·醉扶归]^①

频去教人讲^②,不去自家忙^③。若得相思海上方^④, 不道得害这些闲魔障^⑤。你笑我眠思梦想,只不打到你 头直上^⑥。

【注释】① 醉扶归:仙吕宫曲牌,定格句式为五五、七五、七五,六句六韵。② 频:急迫。③ 自家忙:自己心里着急。④ 海上方:即海上仙方,秦始皇曾多次着方士到海上寻访仙方灵药,以求长生不死,却始终未曾找到。详《史记·秦始皇本纪》。这里是说相思病无药可医。⑤ 不道得:亦作"不道的"、"不到"。是不至于之意。魔障:本为佛家语。梵语魔罗,意译为障,梵汉夹杂而云魔障,泛指波折与意外。这里是指为相思所折磨。⑥ 打到:轮到,降到。头直上:即头顶上。

【品评】小曲写恋爱心理,细微生动。急着使别人去通情愫吧,又不好意思;不着别人去吧,自己内心又情急如焚,于是她自己觉得是害下了相思病。尾二句尤为有趣,纯是内心独白:这有什么好笑的?轮到谁头上谁心里苦。曲子通体都是内心活动,语言泼辣有味,人物形象栩栩如生。

查德卿(十首)

查德卿,生平、籍里均不详。《录鬼簿》未载。明人李开先评元人散曲,首推张可久、乔吉,次则举查德卿(见《闲居集》卷五《碎乡小稿序》),可知其颇负盛名。其散曲作品题材较广,风格典丽。《全元散曲》录存其小令22首。《太和正音谱》列其于"词林之英杰"一百五十人中。

[仙吕·寄生草]感世^①

姜太公贱卖了磻溪岸^②,韩元帅命博得拜将坛^③。 羡傅说守定岩前版^④,叹灵辄吃了桑间饭^⑤,劝豫让吐出 喉中炭^⑥。如今凌烟阁一层一个鬼门关^⑤,长安道一步 一个连云栈^⑧。

【注释】① 感世:《全元散曲》题作《感叹》。② "姜太公"句:言姜太公(吕尚)应固守隐居地磻溪,不该出山辅佐周文王。相传吕尚曾隐于磻溪(今陕西宝鸡东南),后遇周文王,又辅佐周武王灭商纣。这里是说轻易离开磻溪去做官,不值得。③ "韩元帅"句:韩信初从项羽,因不被重视而归于刘邦。在萧何荐举下,刘邦筑坛拜韩信为大将,终辅佐刘邦得天下。命博得:用性命换得。④ "羡傅说"句:意为傅说(yuè)不出仕才是值得羡慕的。傅说为殷高宗时贤相,相传原为筑墙的奴隶。事详《史记·殷纪》。岩:即傅岩(今山西平陆)。版:即版筑。古时筑墙,以两版相夹,填土夯实,去版而墙成。⑤ "叹灵辄"句:意为灵辄受了赵宣子一饭之恩,就用性命去报答,也很不值得。据《左传·宣公二年》,晋灵公时的大夫赵宣子于首阳山(今山西永济蒲州南)打猎,在桑阴中遇到饿昏过去的灵辄,便给他东西吃。吃了一半,灵辄又将另一半留与自己的母亲。后晋灵公要刺杀赵宣子,派灵辄作伏兵,他倒载救了赵宣子,以报当年一饭之恩。⑥ "劝豫让"句:豫让为战国时晋国人,曾事于智伯,深受信用。后智伯为赵襄子所灭,豫让便以漆涂身,吞炭变哑,以便于刺杀赵襄子,为智伯报仇。因事败被絷

而自杀。这句是诘豫让何必吞炭?言外之意也是不值得的。⑦ 凌烟阁:封建王朝为表彰功臣而图其像悬于阁中。参阅前吴西逸[双调·殿前欢]注⑧。⑧ "长安道"句:形容仕途艰险。连云栈:在褒斜谷(今陕西汉中西北)。此泛指危途。

【品评】此曲通篇用典,然能浑融淹贯,文气不断,实为不易。作者几乎是全面质疑传统价值观,亦见出元代士人在失落中的冷峻反思,带有鲜明的时代烙印。显然,不可简单视为否定一切,陷于虚无。此为这一时期特定社会背景下的一种思潮,元曲家每每如此。

[仙吕·寄生草]间别^①

姻缘簿剪做鞋样[®],比翼鸟搏了翅翰[®]。火烧残连理枝成炭[®],针签瞎比目鱼儿眼[®],手揉碎并头莲花瓣[®]。 掷金钗攧断凤凰头[®],绕池塘摔碎鸳鸯弹[®]。

【注释】① 间别:因互相产生嫌隙而分别。② 姻缘簿:民间传说男女婚姻缘分前生注定在册,由月下老人以红线牵成。详唐李复言《续玄怪录·定婚店》。③ 比翼鸟:鸟名,相传此鸟一目一翅,非雌雄成双并拢不能高飞,故将其喻指夫妻相携。《尔雅·释地》:"南方有比翼鸟焉,不比不飞,其名谓之鹣鹣。"翅翰:别本或作"翅膀"。翰,鸟羽、翅膀。④ 连理枝:喻夫妇恩爱和睦,誓死相随。民间传说韩凭妻为宋王所夺,夫妇以死抗争。宋王不准他们夫妻合葬,可两个坟上长出的树却枝条相牵连。详晋干宝《搜神记》卷十一。⑤ 签:戳刺。比目鱼:亦喻夫妻相携相得。《尔雅·释地》:"东方有比目鱼,不比不行,其名谓之鲽。"⑥ 并头莲:即并蒂莲,并排长在一枝茎上的两朵莲花。喻夫妇共存共荣。⑦ "掷金钗"句:是说将凤形金钗摔在地上,断了凤头。金钗往往是两情相爱的信物。攧,《全元散曲》作"撷"。⑧ 摔碎鸳鸯弹:"摔",别本或作"挼(ruó)",《全元散曲》作捽(zuó)。鸳鸯弹:即鸳鸯蛋。

【品评】纯为民歌情调。全曲八句,句句都是使性子语。莫以为这是 焚琴煮鹤的煞风景事,它其实是气话。小儿女间或有了误会性冲突,或产 生了龃龉,于是风风火火说了一大篇心不由己的废话,惟此方见出作者的 匠心独运来。有趣。

[仙吕·一半儿]拟美人八咏[©]

春 梦

梨花云绕锦香亭^②,蝴蝶春融软玉屏,花外鸟啼三四声。梦初惊,一半儿昏迷一半儿醒。

春 困

琐窗人静日初曛^③,宝鼎香消火尚温^④,斜倚绣床深闭门。眼昏昏,一半儿微开一半儿盹。

春 妆

自将杨柳品题人^⑤,笑捻花枝比较春,输与海棠三四分。再偷匀^⑥,一半儿胭脂一半儿粉。

春 愁

厌听野鹊语雕檐[®],怕见杨花扑绣帘[®],拈起绣针还倒拈。两眉间,一半儿微舒一半儿敛。

春 醉

海棠红晕润初妍[®],杨柳细腰舞自偏,笑倚玉奴娇欲 眠[®]。粉郎前[®],一半儿支吾一半儿软。

春 绣

绿窗时有唾茸粘[®],银甲频将彩线挦[®],绣到凤凰心自嫌[®]。按春纤,一半儿端详一半儿掩[®]。

春 夜

柳绵扑槛晚风轻,花影横窗淡月明,翠被麝兰熏梦醒。最关情[®],一半儿温馨一半儿冷[®]。

春 情

自调花露染霜毫[®],一种春心无处托,欲写又停三四遭[®]。絮叨叨,一半儿连真一半儿草[®]。

【注释】① 拟美人八咏:元人杨朝英编《太平乐府》以此八曲属杳德卿: 而元周德清《中原音韵》和明蒋一葵《尧山堂外纪》,皆以此八曲属临川陈克 明。一般认为周德清与陈克明同为江西人,其说较为可靠。近人吴梅即从 此说。此依任本原貌,姑置于查德卿名下。②"梨花"句:言梨花雪白簇 簇,有如白云绕着亭台。③ 琐窗:雕刻精致的、有连琐图案的窗子。日初 曛:谓渐渐进入黄昏。曛,日落时的余光。④ 宝鼎:香炉。⑤ 品题:评论人 物,比较品位。⑥ 匀:搽,敷。⑦ 雕檐:雕花的廊檐。"野鹊"任本作"野 雀",此从《全元散曲》。⑧"怕见"句:柳絮纷飞,意味着春天将要逝去,是 惜春之意,故着一"怕"字。杨花:即柳絮。⑨"海棠"句:以杨贵妃醉酒,唐 玄宗称其"海棠睡未足"形容美人醉杰。参阅前孙周卿「双调•沉醉东风〕 《宫词》注⑥。⑩ 玉奴:古代往往称女子为玉奴,唐玄宗妃子杨玉环亦被称 作玉奴。此代指美人。① 粉郎:本指三国魏何晏。此代指美人的情郎。 参阅前徐再思「越调·凭阑人〕《春情》注②。② 唾茸:又称唾缕。女子刺 绣时叶出咬断的丝线头。③ 银甲,形容女子晶莹的指甲。挦(xián),扯取, 拔出。(4)"绣到"句:是说绣凤凰图案时,由凤求凰联想到情爱之事,而感 到难为情。自嫌:自己觉得不好意思。⑤ 端详:反复仔细去看。⑥ 关情: 牵惹情怀。①温馨:麝兰香味的被子给人的感觉。冷:由于孤独而感到的 冷清。® 自调花露:自己动手用花的颜色和露调制的彩墨。霜臺:毛笔。 ♀ 又停:《全元散曲》作"写残"。◎真:真书,又叫正书,即楷书。草:指 草书。

【品评】这组曲子撷取了八种场景,细致刻画了闺中女子的形象,有如八幅栩栩如生的仕女图,仿佛重彩工笔的美人绣像八扇屏,情景俱到,生动传神。向来人们对这组曲评价很高。明王世贞《艺苑卮言》评《春妆》一首

云:"情中冶语也。"元人周德清更是击节赞赏,曰:"俊词也。此调作者虽众,音律独先。"(《中原音韵》)近人吴梅以为这组曲"能道出美人风韵,所以可贵"(《顾曲麈谈》)。正如古代绘画中有"仕女"一门一样,词曲中亦有"闺情"一类,不可简单以思想单薄或情色之标签贴之。况且,元代士人张扬情欲,对女性的美重新认识,本身就有积极的意义在其中,切忌简单化的评骘。

赵显宏 (四首)

赵显宏,号学村。生平、籍里均不详。大约延祐末到至治(1320—1323)前后在世,与孙周卿约略同时。其散曲作品多写田园生活的恬静自适,抒发对功名富贵的厌弃与不屑,推想可能是终生布衣的失意文人。《全元散曲》录存其小令21首,套数1套。《太和正音谱》列其于"词林之英杰"一百五十人之中。

[黄钟·昼夜乐][©]冬

风送梅花过小桥,飘飘,飘飘地乱舞琼瑶^②。水面上流将去了,觑绝时落英无消耗^③,似那人水远山遥^④。怎不焦,今日明朝,今日明朝,又不见他来到。 [幺]佳人,佳人多命薄,今遭,难逃,难逃他粉悴烟憔^⑤。直恁般鱼沉雁杳^⑥,谁承望拆散了鸾凰交^②,空教人梦断魂劳。心痒难揉,心痒难揉,盼不得鸡儿叫。

- 【注释】① 昼夜乐:黄钟宫曲牌,双叠。定格句式为七二七、四八七、三四四六,上片十句十韵;下片换头句式为七二二七、四八七、三三六,十句十韵。原为一组重头曲,分别咏春、夏、秋、冬。此为第4首。② 琼瑶:本指美玉。此形容梅花飘落如雪。③ 觑绝时:一直看至再也看不见了。落英:落花。消耗:消息。④ 似那人:《全元散曲》作"似才郎"。⑤ 粉悴烟憔:即烟粉憔悴。烟粉,这里代指女子的容颜。⑥ 鱼沉雁杳:书信断绝。汉乐府《饮马长城窟行》:"呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。"后遂以鱼代指书信。汉代传说有鸿雁传书救苏武事,故又以雁代指书信。⑦ 承望:料想,料到。
- 【品评】曲以梅花飘落起兴,细致描写了闺妇怅远怀人的心理情态。 作者善用比兴,多用重叠字句,深得《风》、《骚》之旨趣。全曲一气贯注,情 恳词切,悱恻缠绵,笔调婉转,直有心随花去、情逐水流之慨,情韵凄清,叹

喟尤深。

[双调·殿前欢]闲居^①(二首)

去来兮,东林春尽蕨芽肥^②。回头那顾名和利,付于 希夷^③。下长生不死棋^④,养三寸元阳气^⑤,落一觉浑沦 睡^⑥。莺花过眼^⑦,鸥鹭忘机^⑧。

去来兮,桃花流水鳜鱼肥[®]。山蔬野菜偏滋味[®],旋 泼新醅[®]。胡寻些东与西,拼了个醒而醉,不管他天和 地。盆干瓮竭[®],方许逃席。

【注释】① 闲居:此二曲为同题重头 4 首中的第 1、第 2 首。② 蕨 (jué):即蕨菜。一种野生植物。嫩株可食。宋陆游诗有句:"蕨芽珍嫩压春蔬。"(《饭罢戏示邻曲》)③ 希夷:指宋初道士陈抟,宋太宗曾赐其号希夷先生。相传他一觉可睡至上百日而不醒。④ "下长生"句:以下棋喻养生,语含双关。⑤ 元阳气:即元气。亦称原气。既是哲学概念,也是中医学术语,通常指人的精神和生命力的本原。东汉王充《论衡·言毒》:"万物之生,皆禀元气。"⑥ 浑沦:即囫囵。这里是不计时间沉睡之意。⑦ 莺花过眼:是说视富贵繁华如过眼云烟。莺花,本指春天的热闹繁华,借喻人生富贵生活。⑧ 鸥鹭忘机:指隐居生活。参阅前白朴[双调·沉醉东风]《渔夫》注④。⑨ "桃花流水"句:袭用唐张志和《渔歌子》词句。鳜(guì)鱼:即花鲫鱼。亦称鳜斑鱼。⑪ 偏:偏宜。这里是分外之意。⑪ 新醅(pēi):新酿出尚未过滤的酒。⑫ "盆干瓮竭"二句:是说将酒全喝光方能离席。盆、瓮都是指粗陋的盛酒器。逃席:本指席间不辞而别,此指离席。

【品评】二曲写田园生活的自由自在,无拘无束,令人神往。从前一曲"回头"句看,作者似亦曾有过"功名万里忙如燕"的经历,两相对照,"去来兮"就更有吸引力了。全曲文字朴茂,出语豪爽,不假修饰,近于前期曲家的本色作风。

[双调•殿前欢]题歌者楚云

楚云闲^①,任他孤雁叫苍寒,去留舒卷无心惯^②,聚散之间。趁西风出远山^③,随急水流深涧,为暮雨迷霄汉。阳台事已,^④秦岭飞还。

【注释】① 楚云:字面上指楚天的流云,同时又是歌者的艺名,语含双关。闲:悠闲。② "去留"二句:仍在云闲上作文章,言来去卷舒自由自在,无意久滞一处;聚散只在顷刻之间。同时也隐含另一层意义:冲州撞府献艺的楚云,四处飘游,不习惯于在一地长住。③ "趁西风"三句:亦含双关,言听其自然随机而行。将云行自在与艺人漂泊绾结在一起说事。④ "阳台事已"二句:借楚宋玉《高唐赋序》中"巫山云雨"典故,隐喻艺人献艺事竟,就要由楚赴秦,继续飘流。秦岭飞还:飞还秦岭之倒装。这里的秦楚,是方位上的泛指。

【品评】此曲略似关汉卿套数[南吕·一枝花]《赠珠帘秀》,仿佛咏物——通体都在"帘"、"秀"上作文章,句句写"帘",实则字字都是在写人。楚云其人失考,但她是"歌者"却是明确的。曲中每句似都在写云,又每句都在扣紧楚云其人。构思之巧妙,文心之缜密,自不待言。值得注意的是,作者写到了天空之苍寒,秦岭之遥迢,于艺人随遇而安的生活之外,也流露出对其生活艰难的深切同情。

景元启(一首)

景元启,其姓氏一作杲,又作栗,似误。生平事迹无所考。其散曲 多写男女情爱之事,同时也对隐居生活津津乐道。《太和正音谱》将其 列于"词林之英杰"一百五十人中。《全元散曲》录存其小令 15 首,套数 2 套。

[双调·殿前欢]梅花

月如芽,早庭前疏影印窗纱^①。逃禅老笔应难画^②, 别样清佳。据胡床再看咱^③,山妻骂:为甚情牵挂?大都 来梅花是我^④,我是梅花。

【注释】① 疏影:指梅花。南宋林逋《山园小梅》诗:"疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。"② 逃禅老笔:南宋画家杨无咎(1097—1171),号为"逃禅老人",以擅画梅花而名于世,并常对着梅花写生。③ 胡床:即交椅。再看:细看,端详揣摩。咱(zá):这里作语尾助词,无义。④ 大都来:只不过。

【品评】作者痴爱梅花,竟然魂不守舍,读之令人忍俊不禁。更妙在于这种对于梅花的痴狂,居然引起了妻子的醋意,冷冷丢下一句:"为甚情牵挂?"结二句似在回答妻子,又似自言自语,令人为之绝倒。可不是吗,林逋不是号称"梅妻鹤子"嘛?妻子泼醋似乎也不无根据。此杰作也!

李乘(德载)(二首)

李乘(德载)生平事迹不详。《太和正音谱》将其列入"词林之英杰" 一百五十人之中。任本原作李乘(德载),未知乘是其名、德载是其字 否?亦未知其所据。《全元散曲》只作李德载。其散曲作品今存小令 10首。

[中吕·喜春来]赠茶肆[©]二首

茶烟一缕轻轻飏,搅动兰膏四座香^②,烹煎妙手赛维扬^③。非是谎,下马试来尝。

金尊满劝羊羔酒[®],不似灵芽泛玉瓯[®],声名喧满岳阳楼[®]。夸妙手,博士更风流[©]。

【注释】① 赠茶肆:作者用[中吕·喜春来]写了一组重头曲,共 10 首,这里选的是原第 1、第 9 首。喜春来:《全元散曲》作"阳春曲"。② 兰膏:用兰泽提炼而成的香脂,此喻茶香之四溢。③ 维扬:扬州的别称。旧时维扬人以烹调厨艺名于世。④ 羊羔酒:宋元人每称美酒为羊羔酒。⑤ 不似:不如、不及。灵芽:茶叶之美称。⑥ 岳阳楼:此非实指,乃泛指有名的地方。② 博士:唐人称茶坊侍应为茶博士,宋元人则将茶肆、酒楼侍应统称为博士。此句"更"字《全元散曲》作"便"。

【品评】李德载的这一组《赠茶肆》组曲,是元散曲中不可多得的、独具特色的作品。十首合起来看更有意趣,从采、制、烹、饮以及沏茶用水等各个环节,多角度描写了茶道之美。这里所选两首,前一首为开篇曲,总写茶之诱人,近于今天的广告词,谐谑有趣;后一首倡茶抑酒,亦带俳谐韵味。说来茶益健康,这后一首还颇有一点科学性哩。小曲活泼跳脱,极饶说唱文学的味道,一首首犹如一幅幅风俗画。读之,仿佛可嗅到幽微的茶香。

杨朝英 (三首)

杨朝英,生卒年不详。字英甫,号澹斋,青城(今山东高青)人。一说青城当指今四川都江堰市东南的青城山。曾官郡守,迁郎中,中年后退隐。与贯云石相友善,贯曾为其所编《阳春白雪》作序。又与阿里西瑛、乔吉、吴西逸等相唱和。除《阳春白雪》之外,还辑有《太平乐府》,为元散曲的保存与传世颇有贡献。元人杨维桢对他评价甚高,谓"士大夫以今乐府鸣者,奇巧莫如关汉卿、庾吉甫、杨澹斋、卢疏斋"(《周月湖今乐府序》)。《全元散曲》录存其小令27首。《太和正音谱》评其词"如碧海珊瑚"。

[双调·水仙子]自足

杏花村里旧生涯^①,瘦竹疏梅处士家^②,深耕浅种收成罢。酒新笃^③,鱼旋打^④,有鸡豚竹笋藤花。客到家常饭,僧来谷雨茶^⑤,闲时节自炼丹砂^⑥。

【注释】①"杏花村"句:指诗酒生涯。唐杜牧《清明》诗:"借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。"②"瘦竹"句:竹与梅为高士隐者所钟爱的清雅之物。如晋代高士王徽之酷爱竹,宋苏轼则说:"宁可食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。"宋代隐士林逋则爱梅近痴,号为"梅妻鹤子"。处士:隐逸而有才德之士。③ 筝(chōu):滤酒器具,也指过滤酒。④ 旋(xuàn):刚刚。⑤ 谷雨茶:谷雨前采制的新茶,又称"雨前茶"。⑥ 炼丹砂:古代道士炼制丹砂以和药,传说可延年益寿。丹砂:即朱砂。

【品评】写田园恬淡生涯,不可谓不美,然与前辈曲家相较,新意不多。惟僧来道去,又自炼丹砂,见出作者兼收并蓄,三教合流的意识。这倒透露出元代思想文化的一点新消息。

[双调·清江引]

秋深最好是枫树叶,染透猩猩血^①。风酿楚天秋^②, 霜浸吴江月^③。明日落红多去也^④。

【注释】① 猩猩血:形容枫叶经霜鲜红似血。②"风酿"句:萧瑟秋风使得南方秋色渐浓。酿:渐渐形成。楚天:泛指南方。③"霜浸"句:寒霜使江面月色显得更白。吴江:吴淞江。这里泛指江南的水域。④ 落红:本指落花。这里也兼指枫叶。

【品评】写江南秋色,诗情画意。肃杀中点缀以烂漫的红枫叶,很有生气。叹息落红纷去,更着一丝惆怅。

[商调•梧叶儿]客中闻雨

檐头溜^①,窗外声,直响到天明。滴得人心碎,聒得人梦怎成^②?夜雨好无情,不道我愁人怕听^③。

【注释】① 溜(liù):迅速的水流。② 聒(guō):嘈杂,喧闹。③ 不道:亦作不道的,不道得,是怎肯、难道之义。这里是不管不顾的意思。

【品评】人在客中,心绪已自烦愁,更兼雨溜檐头,无休无歇,彻夜不停,岂能不令人意乱心烦,陡增愁思。小曲抓住一个游子生涯中的细节,以少胜多,由浅入深,通过生动的描写,揭示出对漂泊不定生活的怨尤。构思有趣而别致,写法灵动而简练。

周德清(二首)

周德清(1277—1365),字日湛,号挺斋,高安(今江西高安)人。著名音韵学家、散曲家,南宋词人周邦彦之后裔。因家境贫困而终身未仕。著有《中原音韵》,开创了近古以来今音韵学派。《中原音韵》有他的学生虞集、欧阳玄以及同好罗宗信的序,又有西域名流琐非复初的序。欧阳玄称他是"通声音之学,工乐章之词"的"词律兼优者"。清人刘熙载谓《中原音韵》"永为曲韵之祖"(《艺概》)。其散曲今存小令31首,套数3套,残曲6首。《太和正音谱》评其词"如玉笛横秋"。

[中吕•喜春来] 命春晚

镫挑斜月明金轄^②,花压春风短帽檐^③,谁家帘影玉纤纤^④,粘翠靥^⑤,消息露眉尖^⑥。

- 【注释】① 喜春来:《全元散曲》作[阳春曲]。下曲亦同。② 镫挑斜月:镫是马镫,骑马时两边的脚踏,其形如弯弯斜月。金韂(chòn):马鞍下面的金黄色垫子。因其分披两边,除装饰之外,也起障泥作用,故亦称金障。③ "花压"句:是指考中状元跨马游街或新婚时帽上往往要簪花,帽檐便被花所遮盖。春风:指人生得意之时。全句写人在春风得意之时的神态。④ 玉纤纤:喻指女子纤细白晰的手指。⑤ 翠靥(yè):古代妇女面部装饰品。⑥ 消息:这里指两情相悦时脸上所流露出的表情。
- 【品评】周挺斋到底是出手不凡。小曲写男子春风得意,跨马簪花,瞥见纤纤玉手露出帘栊,且对自己含情脉脉,顾盼有余,不由得意马心猿。这未必就是作者自家生活的实写,不过是捕捉了生活中的一个特定场景,略作点染,意在表现生活中几乎每天都在发生的情事而已。是佳趣,亦是妙笔。且审音精严,择字恰切,谐于宫商,合于节奏,不愧为音韵家之作也。

[中吕·喜春来]别情

月儿初上鹅黄柳^①,燕子先归翡翠楼,梅魂休暖凤香 篝^②。人去后,鸳被冷堆愁^③。

【注释】① 鹅黄柳:形容新柳抽芽时其色嫩绿而略偏淡黄。鹅黄,本指幼鹅毛色黄嫩,此喻柳树新芽之娇嫩。②"梅魂"句:言春暖后梅花开过(休),熏笼(香炉)香味亦漠漠淡去。篝(gōu):即熏笼。③"鸳被":绣有鸳鸯的锦被,喻指夫妇共寝之被。冷;冷清,孤独。

【品评】小曲淡淡着墨,迤埋写来,直至末二句才见出因别而愁。前三句呈鼎足对,写月、柳,写燕归楼中巢穴,写梅花过尽熏笼香冷,未着一字于人,是写酒先状花事,以客行主法也。谐律而声稳,已是第二义了,咏之自明。

钟嗣成 (二首)

钟嗣成,字继先,号丑斋,大梁(今河南开封)人。久居杭州,屡试不第。曾辟从吏,不屑就之。顺帝时(1333后)著《录鬼簿》二卷成,有至顺元年(1330)自序,为研究元曲的案头必备之书,有功于曲学者多矣。《录鬼簿续编》称其"德业辉光,文行温润,人莫能及"。通音律,善隐语,富于藏书。所作杂剧7种,今皆不传。其散曲今存小令59首,套数1套。其曲擅于将牢骚愤懑寓于滑稽俳谐之中,语言质朴有味,自成一家。《太和正音谱》评其词"如腾空宝气"。

[南吕·骂玉郎带过感皇恩采茶歌][□]恨别

风流得遇鸾凰配^②,恰比翼便分飞^③,彩云易散琉璃脆。没揣地钗股折^④,厮琅地宝镜亏^⑤,扑通地银瓶坠^⑥香冷金貌^⑦,烛暗罗帷。支剌地搅断离肠^⑥,扑速地淹残泪眼,吃答地锁定愁眉。 天高雁杳^⑥,月皎乌飞^⑥。暂别离^⑥,且宁耐,好将息。你心知,我诚实,有情谁怕隔年期。去后须凭灯报喜,来时长听马频嘶。

【注释】① 骂玉郎带过感皇恩采茶歌:南吕宫带过曲,由三曲组成,此三曲均未见独立使用的。[骂玉郎]又名[瑶华令],句式为七五七、三三三,六句六韵。[感皇恩]句式为四四、三三三、四四、三三三,十句五韵。[采茶歌],又名[楚江秋],句式为三三七、七七,五句五韵。此作[感皇恩]曲只截取了后五句。② 鸾凰配:喻美好的姻缘。③ 恰:刚刚,才。比翼:即比翼鸟。喻结为夫妻。④ 没揣地:没料到,突然地。钗股折:喻分别。⑤ 厮取:与下句的"扑通"均为象声词。亏:缺意。古镜通常为圆形,似满月,亏,就是月缺。这里以镜亏喻指离别。⑥ 银瓶坠:本指银制之瓶,汲水器具,亦指酒器。此用唐白居易《井底引银瓶》诗中"井底引银瓶,银瓶欲上丝绳绝"

意,亦喻分离。⑦金貌(ní):狻(suān)貌状香炉。狻猊,即狮子。⑧ 支刺地:与下面两句中的"扑速地"、"吃答地"均为口语中象声词,无实际意义。⑨ 雁杳:喻书信断绝。⑩ 月皎:用《古诗十九首》中《明月何皎皎》诗意,言忧愁难遣。乌飞:喻时光飞逝。乌,指传说中的日中三足鸟,词曲中常以其指代太阳。⑪ "暂别离"以下八句:乃转以征人口吻劝慰思妇。宁耐:忍耐。将息:保重、休养。灯报喜:民间有"灯花爆,贵客到"的说法,谓灯花吉利报喜。《西京杂记》中还有"灯火华(花)得钱财"的说法。

【品评】以口语为主,大量运用象声词排比,为其特色之一;利用曲牌有二十一句百十余字之长处,竭尽铺排之能事,反复渲染,广喻博比,较词之长调,更其细腻,为此曲又一特出之处;更妙在于两端逼写,自然转入征人口吻,由内心独白变而为对话体,已邻于戏曲的表现手法,或径视为得古乐府与张若虚《春江花月夜》之神髓。

[双调·凌波仙]^①吊陈以仁^②

钱塘人物尽飘零³,赖有斯人尚老成⁴。为朝元恐负虚皇命⁵。凤箫闲鹤梦惊⁶,驾天风直上蓬瀛⁷。芝堂静⁸,蕙帐清,照虚梁落月空明。

【注释】① 凌波仙:双调曲牌,即[水仙子],又作[湘妃怨]。作者以此牌写有十九首吊宫大用等曲家的曲子,原分列于《录鬼簿》名家小传后,本无题,题为后人所补。② 吊陈以仁:《全元散曲》作《吊陈存父》。存父,一作存甫,为以仁字。《录鬼簿》小传中称其为杭州人,曾作杂剧 2 种,今不存。③ 飘零:飘泊与流落。此有不知所之意味。④ 老成:既指年辈高,又有"文章老更成"意。⑤ 朝元:指道教徒朝拜老子。南宋张孝祥《望江南·南岳铨德观作》:"朝元去,深殿扣瑶钟。"虚皇:道教神名,即太虚神。唐吴筠《步虚词》之九:"爰从太微上,肆觐虚皇尊。"⑥风箫:相传秦穆公女儿弄玉随萧史学吹箫,引来鸾凤,双双乘鸾凤仙去。事详汉刘向《列仙传·萧史》。鹤梦:当是用辽东丁令威化鹤仙去事。丁令威在灵虚山学道,后化鹤归乡,城廓如故人已非,世间已逾千年。事见旧题晋陶潜《搜神后记》卷一。"闲鹤"任本作"寒鹤",前者似更妥帖,故从《全元散曲》。⑦ 蓬瀛:神仙居

所,即海上三仙山之蓬莱、瀛洲与方丈合而为三神山。事详《史记·秦始皇本纪》。⑧ "芝堂"三句:是说道士居处的清静。芝堂:即芝房,本指成丛的灵芝,亦指道士居室。蕙帐:帐的美称。唐许敬宗《游清都观寻沈道士得清字》诗:"蕙帐晨飙动,芝房夕露清。"

【品评】从曲中多与道教与道士相关吊语来看,这位陈存甫先生很有可能出家人道,是一位道士曲家,故钟嗣成的吊词颇为神秘,要读懂并不容易,就此亦可见出钟氏的博学旁搜,是有学问的曲家。《录鬼簿》自序已然透露出一些消息。

汪元亨(七首)

汪元亨,字协贞,号云林,别号临川佚老。生卒年不详,为元末明初曲家。饶州(今江西鄱阳)人。曾任浙江省掾,后徙居常熟。他生当乱世,散曲作品中流露出浓重的厌世避世思想。有散曲集《小隐余音》等,卢前曾辑其散曲。所作杂剧3种,今俱不传。其散曲今存小令百首,题为《警世》者20首,题作《归隐》、《归田》者80首。或又百首总题作《归田录》。开明人同题连作数十首甚至上百首散曲的先河。

[正宫·醉太平]归隐[□]

辞龙楼凤阙^②,纳象简乌靴³。栋梁材取次尽摧折⁴,况竹头木屑。结知心朋友着疼热⁵,遇忘怀诗酒追欢悦⁶,见伤情光景放痴呆⁷。老先生醉也⁸。

【注释】① 归隐:《全元散曲》题作《警世》,共20首。以下3首皆为同题重头曲。② 龙楼凤阙:指京都皇城。③ 纳:归还,交出。象简:即牙笏。象牙制成的笏板,既做记事之用,又是官阶品级的象征。明以前五品以上官员上朝用牙笏。乌靴:即朝靴。官员上朝时所穿黑色靴子。④ 取次:随便,任意,或没来由。⑤ 着:关心体贴。⑥ 忘怀:彼此无嫌隙,互不介意。⑦ 放痴呆:即做出痴呆的样子。是说糊涂些,不去招惹身外之事。⑧ 老先生:作者自指。

【品评】念叨了一番"颠倒经"之后,放呆装痴,除了诗酒欢悦,诸事不 萦心怀。然而,做得到吗?不过是一种精神麻醉罢了,就中不难窥见其内 心的隐痛。

[正宫•醉太平]归隐

憎苍蝇竞血^①,恶黑蚁争穴。急流中勇退是豪杰,不

因循苟且^②。叹乌衣一旦非王谢^③, 怕青山两岸分吴越^④, 厌红尘万丈混龙蛇^⑤。老先生去也!

- 【注释】①"憎苍蝇"二句:喻厌恶追逐功名利禄。② 因循苟且:指随 波逐流,昏昏噩噩,蹉跎岁月。③"叹乌衣"句:化用唐刘禹锡《乌衣巷》诗:"旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。"④ 青山:指吴山,又称胥山,为古代 吴国的界山。春秋战国时期,吴越两国长期纷争,战事不已。⑤ 混龙蛇:比喻贤愚混淆。
- 【品评】以蝇争蚁斗喻世间追逐功名利禄,是受了马致远[双调·夜行船]《秋思》的影响。"混龙蛇"之喻又是受张鸣善[双调·水仙子]《讥时》的启发。此曲独特处在于由历史上的人世沧桑引入对现实社会的思考,而且两相映衬,如此,"急流中勇退是豪杰"方始有了更充分的根据。

[正宫·醉太平]归隐

源流头俊杰^①,骨髓里骄奢。折垂杨几度赠离别^②, 少年心未歇。吞绣鞋撑的咽喉裂^③,掷金钱踅的身躯 趄^④,骗粉墙掂的腿艇折^⑤。老先生害也^⑥!

【注释】①"源流头"二句:源流头,本指水的源头,引申为事物的根柢、本性。这里指所谓的"俊杰"们的本性、本质,与"骨髓里"对举。二句意为:且看那些"俊杰"们的本质,是从骨子里就骄奢淫佚的。②"折垂杨"句:汉唐京城习俗,送别时须至灞桥折杨柳枝相赠。这里是说"俊杰"们多次(几度)与有情人作别,乃言其骄纵、淫佚。③ 吞绣鞋:即鞋杯,又称金莲杯。取女子绣鞋,将酒杯置于其中,行酒取乐。当时文人杨维桢等就曾以此津津乐道。事详元陶宗仪《南村辍耕录》卷二十三《金莲杯》。④ 踅(xué):口语中来回走或中途折回。趄(qiè):口语中趔(liè)趄指身体歪斜,脚步颠倒。⑤ 骗:方言口语中指跳越。粉墙:一般指花园中的矮墙。掂(diàn):通踮。指脚尖着地,提起脚跟。脡(tǐng):小腿,俗称腿肚子。这句是说逾墙偷情而弄伤了腿。⑥ 老先生害也:此句老先生非自指,而是指那些犹存

"少年心"的"俊杰"们。

【品评】这一曲与"归隐"似没什么关系。大约是讽刺杨维桢等人的名士风流吧。它以辛辣的笔调,嘲讽了那些"俊杰"们的乖张行为。曲子带着浓重的个人意气。其实杨维桢的乖张与离经叛道,有着复杂的背景。反转来,杨或许会认为汪氏冬烘而带头巾气呢。

[正宫•醉太平]归隐

度流光电掣^①,转浮世风车^②。不归来到大是痴呆,添镜中白雪。天时凉捻指天时热^③,花枝开回首花枝谢, 日头高眨眼日头斜。老先生悟也!

【注释】① 流光:时光,光阴。电掣:如闪光般迅疾。② 浮世:人间,人世。③ 捻指:犹弹指,即一瞬间。

【品评】感叹世事虚浮无定,人生倏尔百年,莫如及早省悟,归去来兮。 "天时凉"以下三句,读之令人怵目。

[双调•沉醉东风]归田

籴陈稻新舂细米^①,采生蔬熟做酸齑^②。凤栖杀凰 莫飞^③,龙卧死虎休起。不为官那场伶俐^④,槿树花攒秀 短篱^⑤,到胜似门排画戟^⑥。

【注释】① 籴(dí):买进粮食。② 酸齑(jī):切碎腌制的咸菜。③ "凤栖杀"二句:喻占据要津者到死也不让出位子。是对元代官场黑暗,吏制腐败的牢骚语。④ 伶俐:干净利落。这句是说自己不入仕途是干得很漂亮的一件事。⑤ 槿树花:即木槿花。落叶灌木或小乔木,叶卵形而互生,花钟形而单生,通常有红、白、紫等色。攒(cuán):聚集。⑥ 门排画戟(jǐ):指官宦人家门庭前的排场。画戟:用作装饰门庭或仪仗的彩绘的戟。

【品评】隐士家风,以淡泊自处为乐。然曲中仍透出掩抑不住的牢骚

来。槿花篱边攒秀与权贵豪门排画戟的对比亦颇有意味。

[双调·折桂令]^①

二十年尘土征衫[©],铁马金戈,火鼠冰蚕[©]。心不狂谋,言无妄发,事已多谙[®]。黑似漆前程黯黯,白如霜衰鬓斑斑。气化相参[®],谲诈难甘[®]。冷笑渊明,[©]高访图南[®]。

【注释】① 折桂令:此曲《全元散曲》据《雍熙乐府》题作《归隐》。② 征衫:战袍。③"铁马金戈"二句:言屡经沙场,征战杀伐。铁马金戈:亦作金戈铁马。形容征战之事。南宋辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》:"想当年、金戈铁马,气吞万里如虎。"火鼠冰蚕:古代传说中的两种珍异动物。火鼠毛织成的布耐火烧,称火浣布;以冰蚕丝织成的织物既耐火烧,又水打不湿。事详旧题汉东方朔《十洲记》和晋王嘉《拾遗记·员峤山》。这里借指戎马生活的艰危。④ 谙:谙熟,熟知。⑤ 气化:生死。参:参悟。⑥ 谲(jué)诈:诡诈、欺诳。难甘:不情愿。⑦ 冷笑渊明:渊明冷笑的倒装。⑧ 高访:尊敬地探望。图南:宋代著名隐士陈抟的字。

【品评】作者是否真有过沙场征战的经历,自可不论。然其饱经忧患,世事参透,则是显而易见的。这不仅可以从他的散曲作品中见出,也可以从他大致人生经历中依稀触摸到。"气化相参,谲诈难甘"二句,大可玩味。能悟死生之大,始能心地澄明,弃绝狡诈处世。老先生之悟,已触及到很深的层面了。

[中吕•朝天子]归隐

荣华梦一场,功名纸半张,是非海波千丈。马蹄踏碎禁街霜^①,听几度头鸡唱^②。尘土衣冠,江湖心量^③。出皇家凤网^④,慕夷齐首阳^⑤,叹韩彭未央^⑥。早纳纸风魔状^⑦。

【注释】① 禁街:即御街。通往宫廷的道路。② 头鸡唱:头遍鸡鸣。指拂晓鸡鸣即起,以便及时赴早朝。③ 心量:胸怀与气度。④ 凤网:凤阙之网。喻指官场中错综复杂的关系。⑤ 夷齐首阳:周武王时,伯夷、叔齐不食周粟,隐居于首阳山中。此以夷、齐作为隐士的代表人物。⑥ 韩彭:指韩信与彭越。二人都是辅佐汉高祖刘邦得天下的开国元勋,又都被以谋反罪名而处死。此以韩、彭与上句夷、齐对举、反衬,以彰显激流勇退者的高明。未央:汉宫名,这里代指韩、彭被处决的处所。⑦ "早纳纸"句:汉初蒯通(彻)曾劝韩信叛汉自立,事发后佯狂遁去。风魔,即疯魔,本指精神失常,此指佯狂。全句是说应像蒯通一样,早做佯狂隐去的打算。

【品评】揭出龙廷凤阙之险恶,力倡及早隐遁,是作者在散曲创作中所反复强调的。此曲以史为鉴,在对比反衬中说事,且从禁街凤网写到江湖心量,似更有说服力。

张鸣善(一首)

张鸣善,生卒年未详。名择,号顽老子,以字行,平阳(今山西临汾)人,流寓扬州,元亡后寓居吴江。《录鬼簿》将其列为"方今才人相知者"。至正二十六年(1366)曾为夏庭芝《青楼集》作序。元时做过淮东道宣慰司令史,入明擢江浙提学,后以病辞。著有《英华集》及杂剧3种,均佚。散曲今存小令13首,套数2首。《太和正音谱》评其曲谓:"张鸣善之词,如彩凤刷羽。藻思富赡,烂若春葩,郁郁焰焰,光彩万丈,可以为羽仪词林者也。"

[双调·水仙子]讥时

铺眉苫眼早三公^①,裸袖揎拳享万钟^②,胡言乱语成时用。大纲来都是哄^③!说英雄谁是英雄^④?五眼鸡岐山鸣凤^⑤,两头蛇南阳卧龙^⑥,三脚猫渭水非熊^⑦。

【注释】① 铺眉苫(shōn)眼:眉眼松弛垂下,引伸为装模作样。三公:一说为大司马、大司徒、大司空;一说为太师、太傅、太保。这里泛指朝廷中有权有势者。② 裸拳揎袖:捋袖挥拳,形容粗野的样子。享万钟:指享受很高的俸禄。古时一钟为六斛四斗,一斛为十斗。这里是虚指的概数,极言多。③ 大纲来:宋元口语,犹言总而言之。哄:欺骗,瞒哄。④ "说英雄"句:任本原无"谁"字,按曲谱据别本补。⑤ 五眼鸡:亦作乌眼鸡、忤眼鸡,好斗的鸡。岐山鸣凤:指周文王姬昌。他曾为殷时诸侯,居于岐山之下。《太平寰宇记》上说,周文王初兴时,"有鸾鹫鸣于岐山,时称此山为凤凰山"。后遂以"岐山鸣凤"喻指人间豪杰。⑥ 两头蛇:有巨毒的头部岐生之蛇,被视为不详之物。南阳卧龙:指诸葛亮。他出山前曾隐居隆中,即今湖北襄阳的古隆中,襄阳古代又称南阳。《三国志·诸葛亮传》:徐庶曾对刘备说:"诸葛孔明,卧龙也。"⑦ 三脚猫:宋元俗语,喻指成事不足败事有余的不中用者。明郎瑛《七修类稿》卷五一"三脚猫"条载:"俗以事不尽善者

为三脚猫。"渭水非熊:指吕尚。传说周文王出猎前占卜,卜辞云"非熊非罴,非龙非螭,所获霸王之辅"。结果于渭水之阳遇垂钓者吕尚,后吕终辅文王成其霸业,事详《史记·齐世家》。

【品评】此曲嘲笑怒骂,痛快淋漓,揭穿了元代官场用人制度中贤愚不辨,黑白颠倒,用非其人的荒诞现实。类似情况在马致远、郑德辉等的杂剧中亦多有用例,剧作家往往借角色之口破口大骂,看来这绝不是个别孤立的现象。对此曲,评家一向赞不绝口。如王世贞《艺苑卮言》谓末三句是"诨中奇语";蒋一葵《尧山堂外纪》称张鸣善"每以诙谐语讽人",读之"令人绝倒"。首尾各三句,皆为"鼎足对",俳谐之中,寓不尽牢骚。在这"颠倒歌"中,依稀可见元代选官制度之弊端,同时亦可见出士人们虽愤怒无比,却又万般无奈。

孟昉 (一首)

孟昉,字天時,本为西域回族人,寓于大都。延祐间曾为胄监生。 至正十二年(1352),为翰林待制,官至江南行台监察御史。入明后隐居 于镜湖(今浙江绍兴会稽山北麓)。其文在元时已负盛名。苏天爵《题 孟天時拟古文后》有云:"太原孟天時,学博而识敏,气清而文奇,盖欲杰 出一世,其志不亦伟乎!"(《滋溪文稿》卷三○)有《孟待制文集》,惜不 传。其散曲今仅存小令13首。

[越调·天净沙]^①七月

星依云渚溅溅^②,露零玉液涓涓^③,宝砌衰兰剪剪^④。 碧天如练,光摇北斗阑干^⑤。

【注释】①《全元散曲》孟昉[越调·天净沙]共 13 首,总题《十二月乐词并序》,每首令曲咏一月,加闰月。此为第7首,咏的是七月。② 云渚:即天河,又称银河、银汉等。溅溅:水流湍急的样子。③ 露零:是指露水降落。玉液:仙家借指美酒,此指夜露。涓涓:细水缓缓流动的样子。④ 宝砌:可能指想象中月宫的亭台楼阁,以及堆垒之山石。剪剪:整齐的样子。⑤ 北斗阑干:北斗七星于天将晓时倾斜到天边。阑干:横斜的样子。

【品评】元人曲子每每描写节令民俗,马致远以及无名氏都写过"十二月"类的组曲。此曲咏"七夕",目光一直在天上,笔调很特别,有如一幅写意水墨画,有几分神秘,有几分朦胧,更给人留下无尽的想象空间。至于"七夕"牛郎织女传说以及人间种种风俗,小曲并未涉笔,然观此星夜银汉画图,联想自会是无穷无尽的。

倪瓒 (三首)

倪瓒(1301—1374),字元镇,初名珽,号云林子、幻霞子、沧浪漫士、净名庵主等,无锡(今江苏无锡)人。元代著名画家,性狂放,虽出富家,却不治生产,自称"懒瓒"、"迂倪"。至正初忽散其家财,四处云游,浪迹于太湖、泖湖一带,寄居田庄佛寺。擅画山水,作品萧疏淡远,简中寓繁,格调极高,是元代文人画最有代表性的画家之一,与黄公望、吴镇、王蒙合称"元四家"。诗文有《清网阁集》12卷行世,其散曲即收于其中,今存小令12首。

[黄钟·人月圆][©]

【注释】① 人月圆:原为词牌,元人袭用为曲牌,双叠,定格句式为上片七五、四四四,下片四四四、四四四,十一句四韵。② 前朝:这里指宋朝。③ 越王台:在今浙江绍兴西南的会稽山上,相传越王勾践曾在此屯兵,以期复国。④ 此曲上片整个化用唐人窦巩《南游感兴》诗意。原诗为:"伤心莫问前朝事,惟见江流去不回。日暮东风春草绿,鹧鸪飞上越王台。"⑤ "怅然"句:惆怅而孤独地发出悲怆的长啸。或以为古时之啸,是一种类似于吹口哨般的摅发情绪,是一种技巧性很强的活动。⑥ 当时:犹当年,指宋朝时候。⑦"依依"句:言月色依人,是人的主观意绪移情于月,古代诗词曲中常用手法。素影:白色的月光。

【品评】这是一首典型的怀古伤情之曲。作者重登越王台,即景抒怀, 伤心无限。倪瓒晚年,已是元末,仍念念不忘宋亡之痛,可知终元一代的汉 族士人,民族意识是根深蒂固的。上片融化前人诗意如同己出,且与下片 衔接自如,了无痕迹,绝非一个"巧"字即可言尽。劈头里即是"伤心"二字, 又借"前朝"文面,遂引发了深入骨髓的伤痛。下片扣紧眼前景物,所思却是故地旧事:残照苍苔,明月孤影,长啸声远,渺渺幽思。面对此情此景,人何以堪!结末三句,遥想当年,与月相伴,怅然一句,意味悠长。画家为词曲,虽逸笔草草,却写尽了胸中意气。

[双调·折桂令]拟张鸣善^①

草茫茫秦汉陵阙^②,世代兴亡,却便似月影圆缺。山人家堆案图书^③,当窗松桂,满地薇蕨^④。侯门深何须刺谒^⑤,白云间自可怡悦^⑥。到如今世事难说,天地间不见一个英雄,不见一个豪杰。

【注释】① 张鸣善:名择,号顽老子,平阳人,元代著名曲家,《太和正音谱》谓其词"藻思富赡,烂若春葩"。倪瓒此曲步张鸣善同调牌曲原韵而作。② 陵阙:泛指皇陵。陵为墓,阙是陵墓门前的柱子。③ 山人:山野之人的省称,此为作者自称。④ 薇蕨:两种野生植物,根、叶可食用。⑤ 刺谒:投名拜见。刺:名刺,古时之名帖,犹今之名片。⑥ "白云间"句:化用南朝陶弘景诗《诏问山中何所有赋诗以答》:"山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。"

【品评】倪瓒于元末乱世,颇多兴亡感慨。曲中将兴亡陵替,江山得失, 比作月有盈亏圆缺一般,是别有一番意趣的。秦、汉繁华,烟消云散;昔日皇 家陵园,已是草萋萋、莽苍苍。审视历史,面对现实,真的是"世事难说"。好 在有图书满屋,松桂凭窗,"山人"于清贫中自得其乐,洁身自好,难怪吴王张 士诚兄弟召不动这位"懒瓒"。何须干谒侯门,白云深处乐得清闲自在。联 系作者一生足迹遍于太湖、三泖之间的经历,曲中所描述的那份洒脱,倒也 令神仙也羡慕三分哩!从结二句看,作者对未来并不曾绝望,似乎企盼着代 有人出,以建立一种新的秩序。不过,表达得相当含蓄,元人每每如此。

[越调・凭阑人]赠吴国良[©]

客有吴郎吹洞箫,明月沉江春雾晓^②。湘灵不可

招③,水云中环珮摇④。

【注释】① 吴国良:倪瓒好友,宜兴荆溪人。倪瓒曾将所绘《荆溪清远图》赠与吴国良,跋曰:"荆溪吴国良,工制墨,善吹箫……今年夏,予以事至郡中,泊舟文忠(指苏轼)祠后,国良便从溪上具小舟相就语,为援箫作三五弄,慰予寂寞,并以新制桐花烟墨为赠。予嘉其思致近古,遂写《荆溪图》以赠之。"(《清闷阁全集》卷九)此令曲便是赞美吴国良吹箫技巧之高妙。②"明月"句:以江上月落与雾濛春晓来形容箫声之悠美,乃所谓"通感"是也。③ 湘灵:湘水女神。《楚辞·远游》:"使湘灵鼓瑟兮,令海若舞冯夷。"这里是言因箫声而引起飘渺之联想。④"水中"句:箫韵节奏之联想。环珮:古人衣带上所系之装饰性玉器。

【品评】古典文学中描写音乐往往运用"通感"。白居易《琵琶行》中"间关莺语花底滑,幽咽泉流水下滩"等句自不必说,苏轼《前赤壁赋》中以"舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇"写洞箫之声亦是明例。倪瓒此曲亦复如是。"明月沉江春雾晓"一句,既是景物描写,也是音乐构成的意境通感,这位画家欣赏音乐时的感受是完全独特的——他将艺术打通了。虽是小小令曲,又是赠人之作,却精致幽雅,其情其景,令人神往。后两句更是将人引人神仙之境:箫声在烟水迷茫中荡漾,又仿佛闻得凌波微步、珮环轻摇的神女飘然而至,以文字写音乐之美,至此极矣!

刘庭信(七首)

刘庭信,生卒年不详。益都(今山东青州)人。原名廷玉,行五,身长而黑,人称"黑老五",又称"黑刘五舍"。《青楼集》说他是南台御史刘廷翰之族弟,"所赋词章极多,至今为人传诵"。《录鬼簿续编》则称其"风流蕴藉,超出伦辈"。又称他的[南吕·一枝花]《春日送别》等,"语极俊丽,举世歌之"。他的曲风新鲜活泼,多不避俚俗口语,在后期曲家中独树一帜。《全元散曲》录存其散曲小令39首,套数7套。《太和正音谱》评其词"如摩云老鹘"。

[正宫·醉太平]^①

泥金小简^②,白玉连环^③,牵情惹恨两三番^④,好光阴等闲^⑤。景阑珊绣帘风软杨花散^⑥,泪阑干绿窗雨洒梨花绽^①,锦斓斑香闺春老杏花残。奈薄情未还[®]。

【注释】① 此曲《全元散曲》有题,作《忆旧》。② 泥金小简:烫金的信笺。③ 白玉连环:指用白色玉石串成的项链。④ 牵情惹恨:任本作"牵恨惹恨",此以《全元散曲》。⑤ 等闲:寻常,随意。此指轻易抛掷(美好时光)。⑥ 景阑珊:好景将尽。阑珊:衰微,零落。⑦ 泪阑干:泪水纵横。阑干:纵横散乱的样子。⑧ 奈:无奈。薄情:即薄情人。是对所爱者的昵称。

【品评】睹物怀人,情牵恨惹。况又是暮春时节,愁上添愁。"景阑珊" 三句成鼎足对,对仗工稳,意象凄迷;伤春与恨别,两面夹写,同其幽怨也。

[正宫·塞鸿秋]悔悟

苏卿写下金山恨^①,双生得个风流信。亚仙不是夫 人分^②,元和终受十年困。冯魁到底村^③,双渐从来嫩^④,

思量惟有王魁俊⑤。

【注释】①"苏卿"二句:用宋元间广为流传的苏卿、双渐恋爱故事。庐州名妓苏卿与书生双渐相爱,双渐求仕久未归,茶商冯魁使计将苏卿买去。苏卿在金山寺留下书信。双渐中状元后,得知苏卿事,追至金山,又连夜赶到临安(今浙江杭州),终于与苏卿团圆。事见宋罗烨《醉翁谈录》。②"亚仙"二句:用唐白行简传奇文《李娃传》事,宋元戏曲多有以此为本事者。荥阳生郑元和长安名妓李娃(戏曲中作李亚仙)相爱,遭到荥阳生父亲的横加干涉,于被鞭笞之后,郑生沦落为乞丐。在亚仙的帮助下,郑生取得功名,夫妇终于团聚。③冯魁:买走苏卿的茶商。到底村:毕竟鄙俗。④嫩:指经历不多,缺乏生活经验。⑤王魁俊:是说王魁表面英俊。王魁负桂英事可参阅前高克礼[双调·雁儿落带过得胜令]注①。

【品评】取一系列婚变故事,扣紧《悔悟》之题,字里行间流露出对风尘女子的同情。末句以反语出之,谓妓女为负心汉所误,多半是因涉世未深,这就从一个角度上揭示了悲剧的原因。当然,我们无法苛求作者,显然他还未能从更深的层面(如社会性原因等)去思考问题。

[越调・寨儿令]戒嫖荡[©](二首)

没算当^②,不斟量,舒着乐心钻套项。今日东墙^③,明日西厢^④,着你当不过连珠箭急三枪^⑤。鼻凹里抹上些砂糖^⑥,舌尖上送与些丁香。假若你便铜脊梁,者莫你是铁肩膀^⑦,也擦磨成风月担儿疮^⑧。

搭扶定[®],推磨杆,寻思了两三番。把郎君几曾是人也似看?只争不背上驮鞍,口内衔环,脖项上把套头拴。 咫尺的月缺花残[®],滴溜着枕冷衾寒[®]。早回头寻个破绽,没忽的得些空闲[®],荒撇下风月担儿赴[®]。 【注释】① 戒嫖荡:原为一组同题重头曲,共15首,这里选的是第2、第5首。② "没算当"三句:是说未曾仔细盘算、思考,便高高兴兴去自投罗网,钻人家设好的圈套。套项:套脖子的圈套。③ 东墙:喻多情女子对男子的追求。典出战国楚宋玉《登徒子好色赋》:"臣里之美者莫若臣东家之子……此女登墙窥臣三年,至今未许也。"此代指妓院。④ 西厢:泛指情人幽会之处所,典出唐元稹《莺莺传》传奇与元王实甫《西厢记》杂剧。此亦代指青楼妓院。⑤ 连珠箭急三枪:喻指接连不断地行男女欢情之事。⑥ "鼻凹里"二句:分别指鸨儿与妓女勾引嫖客的手段,是说给你一丁点甜头,目的却在攫取你的金钱。⑦ 者莫:又作折莫、遮莫等。尽管,纵使。⑧ 风月担儿疮:喻指因嫖妓而染上的性病。俗又称花柳病或梅毒。⑨ "搭扶定"二句:以驴子拉磨喻嫖妓者上了圈套后,为人驱使的样子。搭扶:把扶,扶住。⑩ "咫尺的"句:言距离虽近却不能真心相爱。咫:八寸。月缺花残:喻姻缘的不完美。⑪ 滴溜着:犹言转眼间。滴溜:快速旋转,即滴溜转。枕冷衾寒之"冷"字,《全元散曲》作"剩"。⑫ 没忽的:即一下子。空闲:此指空隙、机会。⑬ 荒撇:抛弃。赸(shàn):离去,走开。

【品评】纯用口语,生动活泼。所言亦足令耽于情色者戒。然所谓"鸨儿爱钞,姐儿爱俏",烟花中亦不能一概而论,宋元明清戏曲小说中不乏书生妓女真情相爱的作品,作者自己就曾与歌妓马般般丑两情相笃。所谓"戒嫖荡"也只是就一般而言,而且是针对男子耽色寡情者言之罢了。

[双调·折桂令]^①

想人生最苦离别。三个字细细分开,凄凄凉凉无了无歇。别字儿半晌痴呆^②,离字儿一时拆散,苦字儿两下里堆叠。他那里鞍儿马儿身子儿劣怯^③,我这里眉儿眼儿脸脑儿乜斜^④。侧着头叫一声行者^⑤,搁着泪说一句听者:得官时先报期程,丢丢抹抹远远的迎接^⑥。

【注释】① 折桂令:作者写有一组重头曲,总题作《忆别》,共 12 首。这里选的是原第 2、第 4、第 9 首。②"别字儿"三句:是拆字为曲的手法。别字音与"敝"字谐,敝,有呆板、痴傻义,故言。"离"字的繁体字"離"是左右

结构,故云"拆散"。"苦"字是上下结构,因说堆叠。另,堆叠隐含有牵挂之意。③ 劣怯:即趔趄,指脚下无根,踉踉跄跄的样子。此形容离别之际,心情黯淡,打不起精神的样子。④ 乜(miē)斜:眯缝着眼睛斜视。这是形容女子离别时不忍正视,神情恍忽的姿态。⑤ 行者:犹言走吧,上路吧。者:语尾助词。下句的听者亦同,犹言听着。⑥ 丢丢抹抹:羞羞答答。

【品评】拆字说事,巧;写分别时两个有情人的神情,妙。只有用口语,才能得如此神似。结二句叮咛语,口吻毕肖,大得《西厢记》中长亭送别笔意之神髓。

[双调·折桂令]

想人生最苦离别。雁杳鱼沉,信断音绝。娇模样其实丢抹^①,好时光谁曾受用,穷家活逐日绷拽^②。才过了一百五日上坟的日月^③,早来到二十四夜祭灶的时节^④。 笃笃寞终岁巴结^⑤,孤孤另另彻夜咨嗟,欢欢喜喜盼的他回来,凄凄凉凉老了人也。

【注释】① 丢抹:梳妆打扮。这里是漂亮的意思。② 绷拽(yè):勉力支撑。是说生活艰难。③ 一百五日:指寒食日。在清明节前一或两天。这一天距上一年的冬至日,刚好是 105 天。上坟的日月:指清明节。④ 祭灶的时节:指农历腊月二十四日(北方则多为二十三日)祭灶日。一些地区亦称此日为小年。⑤ 笃笃寞寞:本指辗转反侧,转来转去。这里是辛辛苦苦的意思。巴结:竭尽努力。

【品评】用口语对仗,堪称一绝。写翘首盼望团聚之苦,辛辛苦苦度日之难,方见出闺妇的一往情深。末二句于平淡中寄寓深昧.等待的过程也是人老去的过程,读之令人低回不尽,但觉其凄黯耳。

[双调·折桂令]

想人生最苦离别。不甫能喜喜欢欢①,翻做了哭哭

啼啼。事到今朝,休言去后,且问归期。看时节勤勤的饮食^②,沿路上好好的将息。娇滴滴一捻儿年纪^③,碜磕磕两下里分飞^④,急煎煎盼不见雕鞍^⑤,呆答孩软弱身已^⑥。

【注释】① 不甫能:亦作不付能。刚刚,好不容易。② 看时节:即按时节。③ 一捻儿:一点点。这里是小小年纪之意。④ 碜磕磕:亦作"碜可可"。凄惨可怕。⑤ 急煎煎:急忙忙的。含因急于成事而受折磨之义。⑥ 呆答孩:宋元口语,发痴、发呆的样子。答孩是语缀。身己:自己的身体。

【品评】写思念与盼归,声吻酷肖,神情毕现。纯是内心独白,又全以口语出之,一如作者曲风,俚而不俗,俗而有味。盖见其锤炼日常生活用语的功力。

汤式 (二首)

汤式,字舜民,号菊庄,象山(今属浙江)人。一说为宁波人。由元入明,曾补本县吏,非其志之所在。后落魄江湖。与贾仲明、杨景贤等交厚。通音律,善为杂剧、散曲。明成祖在燕邸时,他曾得宠遇,永乐间恩赍甚厚。他的杂剧作品今皆不传,散曲今存小令170首,套数68套,另有残套。有《笔花集》抄本传世。所作多题情赠友、记游怀古之类,风格清丽,技法圆熟,在元末明初曲家中自成一家。《太和正音谱》评其词"如锦屏春风"。

[双调·沉醉东风]维扬怀古[□]

锦帆落天涯那搭^②? 玉箫寒江上谁家^③? 空楼月惨凄,古殿风潇洒^④,梦儿中一度繁华。满耳边声起暮笳^⑤,再不见看花驻马^⑥。

【注释】① 维扬怀古:《雍熙乐府》卷一七此曲未注撰人。维扬:今江苏扬州。② 那搭:何处。搭:地方,处所。《全元散曲》"搭"作"答"。③ 玉箫:用秦穆公女弄玉随萧史学吹箫事。此指江上吹箫女。唐杜牧《寄扬州韩绰判官》诗:"二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?"《全元散曲》此句"寒"作"属"。④ "古殿"句:"洒"字《全元散曲》作"飒"。⑤ "满耳"句:"边"字《全元散曲》作"飒"。⑥ 看花驻马:用隋炀帝为观扬州琼花而下江南幸扬州事。

【品评】扬州曾是歌舞繁华之地,后土祠中一树琼花,惹来多少龙骑凤辇、文人骚客?扬子江上吹箫玉人,更兼涛声暮笳,映现在作者眼底的却是一片凄凉。于是繁华旧梦与眼前惨凄萧飒形成强烈对比。短短数句,苍凉悲慨,足见作者之身手不凡。尾句尤见精警,诵之但觉凄怆。

[中吕·山坡羊]书怀示友人[©]

驰驱何甚^②,乖离忒恁,风波犹自连头浸。自沉吟, 莫追寻,田文近日多门禁^③。炎凉本来一寸心。亲,也在 您^④,疏,也在您。

【注释】① 书怀示友人: 此题下原有重头曲共 4 首, 此曲为第 2 首。② "驰驱"二句: 言奔波飘泊, 离别多多。何甚: 如何这样厉害。乖离: 分别, 离别。驰驱,《全元散曲》作"驱驰"。③ "田文"句: 言便是去当食客, 亦无门可投, 连孟尝君也不收门人了。田文: 即孟尝君, 战国时齐国贵族, 以礼贤下士而闻名, 相传其门下有食客数千人。事见《史记·春申君列传》。④ 也在您:《全元散曲》作"也在恁"。

【品评】这是一首牢骚曲。驰驱奔波,身如飘蓬,却似乎一无出路。门纳珠履三千客的孟尝君,若生今日,怕也要杜门谢客了。作者对当时社会的揶揄够尖刻、也够辛辣的。曲中对世态炎凉也顺势嘲弄了一笔,可概见当时世风之浇离,人情之淡薄。

刘燕歌 (一首)

刘燕歌,元代歌妓,善歌舞,能词曲。元夏庭芝《青楼集》谓其所赋 [太常引]饯齐参议还山东一曲,"至今脍炙人口"。其生平事迹,他籍无 所载。

[仙吕·太常引][©]

故人别我出阳关^②,无计锁雕鞍^③。今古别离难,蹇 损了蛾眉远山^④。一尊别酒,一声杜宇^⑤,寂寞又春残。 明月小楼间,第一夜相思泪弹。

【注释】① 太常引:仙吕宫曲牌,定格句式为七五、五七、四四五、五七,九句七韵。亦有作四句者,句式是七五、五七,四句四韵。② 阳关:古关名,在今甘肃敦煌西南。本指通往西域的必经关隘。唐王维的《渭城曲》中有"劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人"二句,后遂以阳关代指送别。③ "无计"句:是说没有办法挽留将远行之人。雕鞍:本指雕花的马鞍,这里指远行人的坐骑。④ 蹙(cù):皱起。蛾眉远山:喻指女子的眼眉,又作远山眉。《西京杂记》卷二:"文君姣好,眉色如望远山。"蹙损了,《青楼集》作"兀谁画"。⑤ 杜宇:即杜鹃。传说古蜀帝王望帝,因通其相之妻,惭而亡去,其魂化为杜鹃鸟,声声悲啼。事见《华阳国志•蜀志》。

【品评】小曲情真意切,出语自然,宜其低回婉转,反复含咏;怅怅然有 寥落之思,味之有魂销南浦、频频回首之致。

无名氏(二十首)

[双调·水仙子]遺怀

百年三万六千场^①,风雨忧愁一半妨^②。眼儿里觑^③,心儿上想,教我鬓边丝怎地当^④?把流年子细推详^⑤:一日一个浅酌低唱^⑥,一夜一个花烛洞房,能有得多少时光?

【注释】① 场:本指戏剧演出的舞台,这里借指一天的活动。② 一半妨:意思是三万六千场活动,有一半因天气条件和个人忧愁,要受到妨碍。③ 觑:看。④ 怎地当:如何能承受得了。⑤ 流年:时光,年华。子细:即仔细。推详:详细推算。⑥ 浅酌低唱:又作浅斟低唱,一面慢慢饮酒,一面欢听轻歌曼舞。宋柳永《鹤冲天》词:"忍把浮名,换了浅斟低唱。"

【品评】作者算了一笔账:按人生百年算,也不过是三万六千天。风雨忧愁——包括人生的三灾八难,五痨七伤,以及种种磨难,怕是一半儿的时间得要减去的。剩下的一半儿,即一万八千,好时光已然过去,抚头上霜雪,看镜中衰颜,似乎还得减。这样算下来,真的是怵目惊心。小曲以戏场比拟人生,又以人生有减法无加法来"推详",结果是不算不知道,一算吓一跳,算出无尽的悲哀来。结三句尤妙,其积极一面是:不能虚掷蹉跎年华,应热爱生命,珍惜时光,免得老来悲伤;消极一面是:倏尔百年,人生空幻,"不如快活了便宜"。语言上是平白道来,骨子里却是苦苦求索,求索的正是所谓人生的意义。故,它是举重若轻,寓深于浅的。

[仙吕·寄生草]闲评

问甚么虚名利,管甚么闲是非。想着他击珊瑚列锦

帐石崇势[®],只不如卸罗襕纳象简张良退[®],学取他枕清风铺明月陈抟睡[®]。看了那吴山青似越山青[®],不如今朝醉了明朝醉。

【注释】①"想着他"句:用西晋石崇与王恺斗富事。击珊瑚:石崇为西晋富豪,他与晋武帝的舅舅王恺斗富,王恺将皇上所赐的二尺多高的稀世珍宝珊瑚树,在石崇面前炫耀,不意被石崇用铁如意当场击碎,旋又取出一大堆三四尺高的稀世珊瑚给王恺看。事见《世说新语·汰侈》。列锦帐:亦用石崇、王恺斗富事。王恺用紫丝锦制成四十里长的步障,石崇不以为然,遂以锦缎制成了可排列五十里的步障。事见《晋书·石崇传》。② 卸罗襕:脱掉官服,即辞官。罗襕:古代丝制公服,按官位品级高下,有紫、绯、绿等颜色区别。纳象简:收起朝笏。笏是古代官员上朝时手执之记事板,也是品级的象征,以玉、象牙等制成。张良退:指汉朝开国功臣张良功成身退,辞官隐去。③ 陈抟睡:相传宋初隐士陈抟一觉能睡百余日不醒。④"看了"句:化用宋林逋"吴山青,越山青,两岸青山相送迎"(《长相思》)词句。全句是说遍游历好山好水好去处。

【品评】富贵如过眼云烟,官场则无比凶险,一睡可解百忧,一醉能消千愁。元曲家如此想这般说的时候,怕是万般无奈的。不消说,这是一种消极反抗,无力挣扎,然其背后所潜藏的显然是棱棱圭角,锐锐芒刺。他们浩叹的声息可闻可感;他们心中的块垒可触可扪。此曲使熟典,用俗语,大雅大俗,自嗟嗟人,既溯流风又称独写耳。

[商调・梧叶儿]

秋来到,渐渐凉,塞雁儿往南翔。梧桐树,叶又黄。 好凄凉,绣被儿空闲了半张^①。

【注释】①"绣被儿"句:言一人独处,闺中孤凄。古代称夫妇合用被为"鸳鸯被"、"合欢被",空闲了半张,乃寓良人未归,闺思念远之意。

【品评】倾怀而诉,含无穷幽怨。言文一致,得质朴本色之趣,纯是民

歌作风。结末二句,睹物思旧,微意自在,不须说尽而揭出全篇,得古乐府精义也。

[中吕·喜春来][©]

窄裁衫褙安排瘦^②,淡扫蛾眉准备愁,思君一度一登楼^③。凝望久,雁过楚天秋。

【注释】① 喜春来:《全元散曲》此曲题作《闺情》。② 褙(kèn):即裉。指上衣靠腋下的接缝部分。③ 一度:一回,一次。

【品评】思致奇妙。"安排瘦"、"准备愁",乍看似不可思议,细味则不能不令人拍案。"思君"句亦妙,登楼颙望,古人多有写及者,"一度一登",未知几许,却是这位无名氏曲家的异想,也是曲中闺妇之痴处。结二句的"久"字既与上文接脉,亦见出时序之无情流逝。"雁过"句又透过一层,不言人而写雁,弥见幽寂伤怀。诵之有徘徊再三、泪洒西风之感。

[正宮・叨叨令]

黄尘万古长安路^①,折碑三尺邙山墓^②。西风一叶乌江渡^③,夕阳十里邯郸树^④。老了人也么哥,老了人也 么哥! 英雄尽是伤心处。

【注释】①"黄尘"句:形容古往今来,士子们为求取功名利禄而奔竞于通往京都的路上。黄尘:极言人流滚滚,纷至沓来,卷起尘土飞扬。长安:本为周秦汉唐古都,这里代指京都。② 折碑:折断、破损的墓碑。邙山:即北邙山,在今河南洛阳东北。汉魏以来,王公贵戚多葬于此。亦泛指墓地。③ 乌江渡:在今安徽和县东北四十里处。楚汉相争时,项羽败退乌江,自刎于此。详《史记•项羽本纪》。④ 邯郸树:用黄粱梦事。此指人生如梦,富贵如过眼云烟。事详唐沈既济传奇文《枕中记》。

【品评】感叹人生如梦,英雄失路,人老去,事无成,元人伤心语也。前

四句成联璧对,沉雄浑厚,慷慨苍凉。

[正宮・叨叨令]

绿杨堤畔长亭路[®],一尊酒罢青山暮[®]。马儿离了车儿去,低头哭罢抬头觑。一步步远了也么哥,一步步远了也么哥! 梦回酒醒人何处?

- 【注释】① 长亭:古时设在路旁供休憩的亭舍,亦用作饯别处。《白孔六帖》卷九:"十里一长亭,五里一短亭。"② 青山:古代诗词曲多以衬托离情别意。元王实甫《西厢记·长亭送别》:"青山隔送行,疏林不作美,淡烟暮霭相遮蔽。"
- 【品评】此曲颇似《西厢记·长亭送别》的浓缩。"马儿"二句描写细腻,低头抬头间人已远去,大有"四围山色中,一鞭残照里"之韵致。

[正宮・叨叨令]

溪边小径舟横渡^①,门前流水清如玉。青山隔断红尘路^②,白云满地无寻处。说与你寻不得也么哥,寻不得也么哥!却原来侬家鹦鹉洲边住^③。

- 【注释】① 渡:渡口。② 红尘路:通往人烟凑集和繁华闹市的路径。 红尘:有二义:一指闹市繁华,二是佛家以其代指人世间。③ 鹦鹉洲:指隐 士的居所。元白无咎(贲)曾作[鹦鹉曲],首句即是"侬家鹦鹉洲边住",后 遂以其代指隐居之处。参阅前冯子振[鹦鹉曲]《山亭逸兴》注①。
- 【品评】此隐士理想之所在也。小舟自横,水清如玉,又与红尘隔断,这哪里是人世间可寻之地,分明是神仙居所嘛!显然,这是在美化隐居环境,隐士自家徒萦梦想耳。令曲短小有味,颇具自在清兴。

[中吕•红绣鞋]

又不是天魔鬼祟^①,又不是触犯神祇^②,又不曾坐筵席伤酒共伤食^③,师婆每医的邪病^④,大夫每治的沉疾^⑤,可教我羞答答说甚的?

【注释】① 天魔鬼祟(suì):泛指外道邪门所言鬼物之害。② 神祇(qí):天地神灵。祇:地神。③ 伤酒:即中酒,病酒。指饮酒过量或连续饮酒而引起的身体不适。伤食:俗称存食。由于吃得过多或暴饮暴食所引起的肠胃道疾患。④ 师婆:巫婆。每:们。邪病:指天魔鬼祟一类症候。《全元散曲》"邪病"作"鬼祟"。⑤ 沉疾:老病,痼疾。

【品评】害相思病少女的自说自话,大有情趣。不打自招且和盘托出, 正是所以得其妙的关窍。全曲纯用口语,便而有味,读之令人忍俊不禁。

[越调・寨儿令][©]

驾帐里,梦初回,见狞神几尊恶像仪^②。手执金锤, 鬼使跟随,打着面独角皂纛旗^③。犯由牌写得精细^④,劈 先里拿下王魁^⑤。省会了陈殿直^⑥,李勉那厮也听者^⑦: 奉帝敕来斩你伙负心贼^⑧!

【注释】① 寨儿令:《全元散曲》作[柳营曲]。② 恶像仪:凶神恶煞般的相貌姿态。③ 独角皂纛(dào)旗:三角形黑色旗帜。纛:军中大旗。④ 犯由牌:宣布犯人罪状的告示牌。精细:细致明白。⑤ 劈先里:打头里。王魁:宋元传说中的负心汉。参阅前高克礼[雁儿落带过得胜令]注①。劈:《全元散曲》作"匹"。⑥ 省会:照会,知会。陈殿直:即陈叔文。殿直是官名。他授常州宜兴簿,家贫不能赴任,得妓女兰英资助,瞒着妻子与兰英成亲。后来他怕事发,竟将兰英及其使女推落水中。二女鬼魂向陈索命复仇。事见刘斧《青琐高议》。宋元南戏有《陈叔文负心》,佚。⑦ 李勉:据现

存宋官本杂剧《李勉负心》残曲推断,是李勉与韩氏结为夫妻后,又与一女子相恋,双双逃往外地,连生二子。后李勉受到岳父斥责,竟迁怒于妻子韩氏,将她活活鞭打至死。⑧帝敕(chì):皇帝诏令。这里因是梦中,故当指玉皇大帝的敕令。

【品评】宋元间市民阶层对男子负心似乎特别痛恨。这当然与"朝为田舍郎,暮登将相堂"的社会存在现象有关,更重要的是就中折射出市民阶层的观念形态与价值取向,以及他们的审美趣味。此曲明显受到戏曲与说唱文学的影响,径直以一纸判词的形式,将负心汉们一并收监,虽是梦中场景,表达的仍是市民阶层的情感。小令劈头即入梦,写得紧凑、凝练,想象奇诡,语言生动,富于民间说唱文学气息。

[中吕•喜春来]

江山不老天如醉^①,桃李无言春又归,人生七十古来稀。图甚的,尊有酒且开怀。

【注释】①"江山"三句:是说自然界的规律亘古不变,春去春又回,而人生易老,青春一去更不复回。天如醉:形容春天里草熏风暖,烂漫花开,阳光和煦,令人陶醉。桃李无言:亦作桃李不言。古谚。语出《汉书·李广传赞》:"谚曰:'桃李不言,下自成蹊。'这里是说言虽小,可以喻大。"颜师古注:"言桃李以其华(花)实之故,非有所招呼,而人争归趣(趋),来往不绝,其下自然成蹊,以喻人怀诚信之心,故能潜有所感也。"

【品评】小曲将人生与自然界加以对照,极言人生苦短,当开怀畅饮,行乐适意,潜意识中仍是伤感与无奈,曲折表达的也还是元人的失落与怅惘。

[中吕·普天乐][©]

木犀风^②,梧桐月。珠帘鹦鹉,绣枕蝴蝶。玉人娇一 晌欢^③,碧酝酿十分悦^④。断角疏钟淮南夜^⑤,撼西风唤 起离别。知他是团圆也梦也,欢娱也醉也,烦恼也醒也。

【注释】① 普天乐:此曲《全元散曲》题作《秋夜闺思》。② 木犀:桂花的别称。桂花属木犀科。③ 一晌:一会儿,指不太长的时间。④ 碧酝酿: 指酒色如碧。⑤ 断角疏钟:断续的号角声与间或的钟声。淮南:指淮河以南长江以北地区,即今安徽中部。此为泛指。

【品评】此曲写法上颇为特殊。闺中人回忆起与意中人别离前一系列细节,而且竭力渲染当时景物、闺中陈设,以及一晌贪欢与酒醉之悦。"断角"二句陡然惊醒,这才想起离别在即。末三句尤为别致,能团圆便是梦中也无妨,得欢娱纵使醉中也将就,而醒来时呢,就只剩下忧愁与伤感了。反衬与蓄势用足,才更显离别之后的寥落与孤寂,怀远情深,尽在梦与醒二字之中矣。

[正宫•塞鸿秋]春怨

腕冰消松却黄金钏^①,粉脂残淡了芙蓉面。紫霜毫点遍端溪砚^②,断肠词写在桃花扇^③。风轻柳絮天^④,月冷梨花院,恨鸳鸯不锁黄金殿^⑤。

【注释】① 腕冰消:形容腕肌瘦损。冰:凝脂,形容肌肤丰腴柔嫩。黄金钏:黄金制成的手镯。② 紫霜毫:紫色兔毛制成的笔。端溪砚:指以古端州(今广东肇庆)端溪水下之石所制成的砚台,唐以来为人们视为砚中珍品。这里泛指砚台。③ "断肠词"句:《全元散曲》作"断肠诗懒写春罗扇"。④ "风轻"二句:《全元散曲》作"柳絮香衮绵,花落闲庭院"。柳絮天:暮春景象,隐含春将逝去意。⑤ "恨鸳鸯"句:喻指不能与意中人团圆聚首。黄金殿:喻指两情绸缪之处所,由"春宵一刻值千金"引伸而来。

【品评】前六句三组对偶,锤炼而不见痕迹。结句点题,突出一个"怨"字。情恳词切,楚楚动人。

[双调•雁儿落带过得胜令]指甲

宜将斗草寻^①,宜把花枝浸,宜将绣线挦,^②宜把金针纫^③。 宜操七弦琴,宜结两同心^④,宜托腮边玉,宜圈鞋上金^⑤。难禁,得一掐通身心^⑥。知音,治相思十个针。

【注释】① 斗草:亦称"斗百草"。一种古代民俗游戏。常于端午行之。妇女儿童竞采花草,比赛多寡优劣。唐白居易《观儿戏》诗:"弄尘复斗草,尽日乐嬉嬉。"寻:指(用手)挑拣、选择。② 挦:扯。③ 纫:将线穿过针孔。《全元散曲》作"纴"。④ 结同心:编织同心结。一种用丝线编织成的、用作男女相爱信物的民间小工艺品。⑤圈:卷缠。鞋上金:当指鞋上之金线饰物。全句是说宜于缝制精巧的鞋子。⑥ 掐:捏搓,按摸。通身沁:浑身舒畅。

【品评】连续八句以宜字起,亦一种曲中巧体。《全元散曲》题下有一"摘"字,可知此曲当以摘句连缀而成,亦巧也。明王世贞称此曲"艳爽之极,又出王、关上矣"(《艺苑卮言》附录一)。清李调元则称其为"咏物俊词也"(《雨村曲话》卷上)。元散曲中间有咏女子指甲、金莲等作品,不可以一句"无聊"而简单否定之。除了逞度曲技巧之外,还可见当时民俗与文人的特殊心理,至少具有某种认识价值。

「黄钟·红衲袄[™]

那老子彭泽县懒坐衙^②, 倦将文卷押^③。数十日不上马。柴门掩上咱^④, 篱下看黄花^⑤。爱的是绿水青山, 见一个白衣人来报^⑥, 来报五柳庄幽静煞^⑦。

【注释】① 红衲袄:又名[红锦袍],黄钟宫曲牌,定格句式为六六六、五五、六六六,八句六韵。《全元散曲》此曲作[红锦袍]。② 那老子:指晋陶

渊明。彭泽县:今属江西。陶渊明曾为此县县令,在官只八十日,因不愿为五斗米的俸禄而屈就折腰,辞官归隐。懒坐衙:不愿到官署(县衙)去处理公务。③文卷:公文案卷。押:批阅签名。④咱(zɑ):口语中的语助词,无意。⑤黄花:菊花。⑥白衣人:童仆。此用白衣送酒事。典出南朝宋檀道鸾《续晋阳秋》。参阅前卢挚[双调·沉醉东风]《重九》注③。⑦五柳庄:陶渊明宅边有五棵柳树,曾作《五柳先生传》以自况。

【品评】曲咏陶渊明辞官归隐事。妙在结二句的出奇制胜:王弘派来 给陶渊明送酒的白衣童仆,对五柳庄印象极佳,他大约是向王弘报告吧,说 五柳庄幽静极了,美极了。这完全是曲家的想象之词,没有文献根据,但合 理而有趣。看似随手之笔,却令人难以忘却。

[黄钟·贺圣朝]^①

春夏间,遍郊原桃杏繁,用尽丹青图画难^②。道童将 驴鞴上鞍^③,忍不住只恁般顽^④,将一个酒葫芦杨柳 上拴。

【注释】① 贺圣朝:黄钟宫曲牌,定格句式为三三三七、七六,六句四韵。② 丹青:本指红、青两种颜料,借指绘画。图画:用作动词,犹描绘。③ 鞴(bèi):将鞍、辔等置于马身上,即鞴马。④ 恁般顽:这么顽皮。

【品评】小景如画。远景是桃杏花繁的姹紫嫣红,近景是小童牵驴、隐士悠闲,而杨柳枝上挂一个酒葫便是"特写"了。寥寥数语,画面层次感极强。作者亦好丹青手。

[南吕·玉交枝][©]

休争闲气,都只是南柯梦里^②,想功名到底成何济^③?总虚脾^④,几人知?百般乖不如一就痴^⑤,十分醒争似三分醉^⑥。只这的是人生落得^⑦,不受用图个甚的[®]!

【注释】① 玉交枝:亦作[玉娇枝],南吕宫曲牌,定格句式为四四、七三三、七七四七,九句七韵。此曲《全元散曲》引《太和正音谱》(下)作[玉交枝过四块玉],即[玉交枝]后尚有过曲[四块玉],别本则有分为二曲者。② 南柯梦:用唐李公佐传奇《南柯太守传》事,喻人生只是一场幻梦。③ 成何济:犹有何益。济(jì):有益,有利。④ 总:全都,一概。虚脾:虚假。"总虚脾"二句《全元散曲》作"总虚华几人知"。⑤ 乖:乖巧,精明。一就:一味,始终。痴:与乖相对,呆傻、木讷。⑥ 争似:胜似,强于。⑦ 只:仅止。这的是:这才是。落得:本为结果义,这里是得到满足意思。⑧ 受用:享受。

【品评】元代士人在竭蹶中挣扎,在彷徨中浩叹,于是发出此等表面旷达超脱,内心极度痛苦的无奈之语。否定了一切,骨子里又不能完全放下,这是深不可解的矛盾。是自慰语,也是痛楚语,更是吟呻语。其言愈足悲矣!

[双调·殿前喜]^①

谪仙醉眼何曾开^②?春眠花市侧。伯伦笑口寻常开^③,荷锸埋^④。曾何碍,糟丘高垒葬残骸^⑤。先生也快哉!

【注释】① 殿前喜:双调曲牌,与[殿前欢]不同。定格句式为七五、七三、三七五,通体押韵。或作与[殿前欢]同者,误。详《钦定曲谱》卷三。此曲为《全元散曲》录存的[双调·殿前喜过播海令大喜人心]之首曲,即后面尚有[播海令]、[大喜人心]两只过曲。② 谪仙:指唐代诗人李白。李白"往见贺知章,知章见其文,叹曰:子,谪仙人也"。事见《新唐书·文艺列传中·李白》。③ 伯伦:指晋刘伶,伯伦为其字,纵酒放达,曾作《酒德颂》。他与阮籍、稽康等名士并称为"竹林七贤"。④ 荷锸(chā)埋:扛着铁锹埋葬。《晋书·刘伶传》:刘伶"常乘鹿车,携一酒壶,使人荷锸而随之,谓曰:'死便埋我。'其遗形骸如此"。⑤ 糟丘:形容酿酒的糟滓堆积如山。此喻耽酒胜于性命。

【品评】此乃纵酒宣言。元人纵酒,实是心头有垒块,故其酒词愈狂,

愈遗形骸。"糟丘"句可与白朴[仙吕·寄生草]《劝饮》对读。

[双调•驻马听]

月小潮平,红蓼滩头秋水冷。天空云净,夕阳江上 乱峰青。一蓑全却子陵名^①,五湖救了鸱夷命^②。尘劳 事不听^③,龙蛇一任相吞并^④。

【注释】①"一蓑"句:是说严子陵隐于富春山,以垂钓名世,成就了隐士之名。一蓑:一披草编成的雨衣,形容隐士生活的清贫。②"五湖"句:春秋时越国大夫范蠡辅佐越王勾践灭吴兴越后,功成身退,泛舟五湖,得以保全性命。鸱夷:本指革囊,即皮口袋。范蠡适齐,曾自号鸱夷子皮。《史记·越王勾践世家》:"范蠡浮海出齐,变姓名,自谓鸱夷子皮,耕于海畔,苦身戮力,父子治产。"③尘劳:佛家以尘俗事务的烦扰谓之尘劳。这里泛指尘俗事务。④"龙蛇"句:言不问兴亡之事,任他谁吞并谁。龙蛇:喻刘邦与项羽。唐高适《自淇涉黄河途中作》诗之十二:"屠钓称侯王,龙蛇争霸王。"

【品评】赞子陵、鸱夷,倡身退蛰居,不理尘俗务,休问兴亡事。或以为这差不多是一种鸵鸟哲学,元曲家每每如此。欲问,真的是心里话吗?答曰:牢骚话,愤懑语,无奈之叹,使气之慨,如何当得真呢!首四句写景,山月秋水,清雅隽永,得远韵余味,洵善状山水者也。

[双调·清江引]

春梦觉来心自警^①,往事般般应^②。爱煞陶渊明,笑 煞胡安定^③,下梢头大都来不见影^④。

【注释】① 春梦:喻指已成过眼云烟的功名富贵,昔日繁华。②"往事"句:是说一件件往事历历在目,皆在梦中得以应验。③ 胡安定:未详何人。据曲中上下文推测,其经历与一生结局当与陶渊明恰好相反,形成鲜

明对比与反衬。或疑指唐代诗人胡曾,他屡试不中,仍汲汲于功名。后为被视为叛臣的高骈效力,高骈被杀,胡曾最终也未曾有多大建树。胡氏有《安定集》,然其字、号皆不详,故曲中胡安定是否指胡曾,未敢遽断。④下梢头:下场,结局。大都来:不过是,大抵是。不见影:犹一场空。

【品评】元曲家每以陶渊明作为自己的楷模,而以汲汲于功名者作为嘲笑与揶揄的对象。作者在此基础上又透进了一层,以为浮生如梦,一切空无,爱也好,笑也罢,归结到最后,又都是一枕黄粱,梦里南柯一场空。这就连陶渊明也否定了。作者大约有过宦海沉浮的体验,一旦退出激流旋涡,便与功名利禄决裂得更彻底。小曲有意将梦与现实模糊起来,其反思极为冷峻,也相当极端。

[正宫•醉太平]

堂堂大元,奸佞专权^①。开河变钞祸根源^②,惹红巾万千^③。官法滥刑法重黎民怨^④,人吃人钞买钞何曾见^⑤? 贼做官官做贼混愚贤。哀哉可怜!

【注释】① 奸佞(nìng):谄媚巧伪、拨弄是非而又阴险狡猾的朝臣。佞:善以巧言献媚取宠者。② 开河:元顺帝至正四年(1344)夏,连降暴雨,黄河大堤决口,灾害严重,两岸人民流离失所。至正十一年(1351),发民夫十余万、戍军二万余人,由工部尚书贾鲁主持治河。各级官吏乘机横征暴敛,肆意搜刮,一时民怨沸腾,直接导致了农民起义。变钞:指丞相脱脱变更钞法。发行至正新钞,与至元宝钞同时并用。由于滥发新钞,引起物价飞涨,钞币一贬再贬,百姓不堪其苦。③ 红巾:指元末由韩山童、刘福通等人领导的农民起义军。因他们皆以红头巾为标志,故号为红巾军。④ "官法"三句:此为"鼎足对"式,按曲谱不宜每三句点断,故此从《全元散曲》。⑤ 人吃人:当时黄河泛区饥民相食的情况时有发生。如至正四年(1344),山东一带"五月大霖雨,河溢,平地水二丈。八月复霖雨,民饥相食,赈之"(《乾隆平原县志》卷九)。钞买钞:当时用旧钞(至元钞)换新钞(至正钞)要打折扣使用,并要收取所谓工料费,故百姓就又受到盘剥。

【品评】此曲为当时在民间广为流传的名曲。元陶宗仪称此曲"自京

师以至江南,人人能道之"(《辍耕录》卷二三)。它无情地揭露了元末社会的种种腐败现象,真实地反映了当时人民群众的灾难深重,以及他们在天灾人祸面前的激愤,从而揭示了元末社会动乱和农民起义的根本原因。它是形象的历史,可视为史家活的材料。同时,它又是人民群众所创造的活的文学,元散曲的生命力由此可见一斑。小令辛辣活泼,直接干预现实生活。语言生动亢爽,音律和谐自然,堪称民谣中之杰构也。